

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1 имени П. П. Чистякова»
г. Екатеринбург

«ПРИНЯТО»

Педагогическим советом
от 25.03.2024 года
Протокол № 4

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора МБУК ДО ДХШ
№1 имени П.П. Чистякова
О.С. Колясникова
Приказ от 26.03.2024 г. № 47-ОД

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»
СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 5 ЛЕТ**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ПО.02. УП.02. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Екатеринбург
2024

Содержание

- I. Пояснительная записка
- II. Учебно-тематический план
- III. Содержание учебного предмета
- IV. Формы и содержание контроля
- V. Критерии оценивания ЗУН обучающихся
- VI. Учебно-методическое обеспечение учебного предмета

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет.

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир. У него есть свое пространство и время, свой «пульс» (энергия) - ритм - та сила сплочения, которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать — значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения искусства как такового - как органического целого, как выразительно-смыслового единства.

Предмет «История изобразительного искусства» направлен на осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельность зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

Знание истории культуры и искусства дает обучающемуся возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Цель и задачи освоения программы учебного предмета

Цель: художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства с целью выявить одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовить их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами учебного предмета является формирование:

- знать основные этапы развития изобразительного искусства;
- знать основные понятия изобразительного искусства;
- знать основные художественные школы в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
- уметь определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- уметь в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- приобрести навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- приобрести навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «История изобразительного искусства»:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;

- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;
- умение выделять основные черты художественного стиля;
- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выразить к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Форма проведения аудиторных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «История изобразительного искусства» проводятся в МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Недельная нагрузка в часах: аудиторные занятия - 1,5 часа; самостоятельная работа - 1,5 часа.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «История изобразительного искусства» при пятилетнем сроке ДПОП «Живопись» реализуется 4 года, со 2-ого по 5-е классы.

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «История изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 396 часов. Из них: 198 часов - аудиторные занятия, 198 часов - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы	Годы обучения								Всего часов
	2-й класс		3-й класс		4-й класс		5-й класс		
Полугодия	I	II	I	II	I	II	I	II	
Аудиторные занятия	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Самостоятельная работа	24	25,5	24	25,5	24	25,5	24	25,5	198
Максимальная учебная нагрузка	48	51	48	51	48	51	48	51	396
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	Контрольный урок	Дифференцированный зачет	Контрольный урок	Дифференцированный зачет	Контрольный урок	Дифференцированный зачет	Контрольный урок	Итоговая аттестация (экзамен)	

VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения (2 класс)

№	Наименование раздела, темы	Максимальная учебная нагрузка	Общий объем времени (в часах)			Промежуточная аттестация (год)
			Аудиторные занятия (час)	Самостоятельная работа	Консультации (час) не входит в максимальную учебную нагрузку	
I ПОЛУГОДИЕ						
Раздел I. АНТИЧНОСТЬ						
1.1.	Повторение пройденного материала	1	0,5	0,5	-	Лекция
РАЗДЕЛ II. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ						
2.1.	Искусство Эгейского мира	5	2,5	2,5	-	Лекция
2.2.	Наследие Крито-Микенской культуры. Искусство геометрического стиля	2	1	1	-	Лекция
2.3.	Архитектура Древней Греции	4	2	2	-	Лекция
2.4.	Ансамбль Афинского акрополя	6	3	3	-	Лекция
2.5.	Скульптура Архаики, Ранней Высокой и Поздней Классики	6	3	3	-	Лекция
2.6.	Вазопись и греческий орнамент	2	1	1	-	Лекция
2.7.	Эллинизм	4	2	2	-	Лекция
РАЗДЕЛ III. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА						
3.1.	Искусство этрусков	2	1	1	-	Лекция
3.2.	Архитектура Древнего Рима	4	2	2	-	Лекция
3.3.	Шедевры Древнего Рима	6	3	3	-	
3.4.	Римский скульптурный портрет, исторический рельеф и живопись Древнего Рима	5	2	3	-	Лекция
3.5.	Контрольный урок	1	1	-	1	Тест
ИТОГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ		48	24	24	1	
II ПОЛУГОДИЕ						
РАЗДЕЛ IV. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ						
4.1.	Искусство Византии	1	0,5	0,5	-	Лекция
4.2.	Раннехристианская архитектура	2	1	1	-	Лекция
4.3.	Византийская иконопись	3	1,5	1,5	-	Лекция
4.4.	Средневековое искусство Западной Европы	2	1	1	-	Лекция
4.5.	Введение. Искусство варваров	2	1	1	-	Лекция
4.6.	Романский стиль (часть I)	2	1	1	-	Лекция
4.7.	Романский стиль (часть II)	6	3	3	-	
4.8.	Готический стиль	2	1	1	-	Лекция
4.9.	Искусство средневекового Востока	2	1	1	-	Лекция
РАЗДЕЛ V. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ X - XV ВВ.						
5.1.	Введение. Киевская Русь.	2	1	1	-	Лекция
5.2.	Архитектура Древней Руси	6	3	3	-	
5.3.	Новгородская архитектура	6	3	3	-	Лекция
5.4.	Владими́ро-Суздальская архитектурная школа	3	1,5	1,5	-	Лекция
5.5.	Псковская архитектура	3	1,5	1,5	-	Лекция
5.6.	Древнерусская живопись	6	3	3	-	Лекция
5.7.	Феофан Грек и Андрей Рублев	2	0,5	1,5	-	Лекция
5.8.	Дифференцированный зачёт	1	1	-	1	Устный опрос
ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ		51	25,5	25,5	1	
ИТОГО ЗА ГОД		99	49,5	49,5	2	

Второй год обучения (3 класс)

№	Наименование раздела, темы	Максимальная учебная нагрузка	Общий объем времени (в часах)			Промежуточная аттестация (год)
			Аудиторные занятия (час)	Самостоятельная работа	Консультации (час) не входит в максимальную учебную нагрузку	
I ПОЛУГОДИЕ						
Раздел VI. ВОЗРОЖДЕНИЕ						
6.1.	Повторение пройденного материала	1,5	1,5	-	-	Лекция
6.2.	Введение. Эпоха Возрождения	2,5	1,5	2	-	Лекция
6.3	Периодизация эпохи Возрождения	3,5	1,5	2	-	
6.4	Проторенессанс	3,5	1,5	2	-	Лекция
6.5	Раннее Возрождение	3,5	1,5	2	-	Лекция
6.6	Высокое Возрождение	3,5	1,5	2	-	Лекция
6.7	Творчество Леонардо да Винчи	3,5	1,5	2	-	Лекция
6.8	Творчество Рафаэля	3,5	1,5	2	-	Лекция
6.9	Творчество Микеланджело	3,5	1,5	2	-	Лекция
6.10	Венецианская живопись. Творчество Тициана	3,5	1,5	2	-	Лекция
6.11	Позднее Возрождение. Творчество Веронезе и Тинторетто	2,5	1,5	1	-	Лекция
6.12	Возрождение в Нидерландах	2,5	1,5	1	-	Лекция
6.13	Босх и Питер Брейгель Старший	2,5	1,5	1	-	Лекция
6.14	Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер	2,5	1,5	1	-	Лекция
РАЗДЕЛ VII. ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО второй половины XV - XVII вв.						
7.1	Своеобразие русской архитектуры. Ансамбль и собрание декоративно - прикладного искусства Московского Кремля	2	1	1	-	Лекция
7.2	Творчество Дионисия и Симона Ушакова	2	1	1	-	Лекция
7.3	Контрольный урок	1	1	-	1	Тест
ИТОГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ		48	24	24	1	
II ПОЛУГОДИЕ						
РАЗДЕЛ VIII. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII- XVIII вв.						
8.1	Введение. Художественная культура Нового времени	3,5	1,5	2	-	Лекция
8.2	Архитектура и скульптура стиля барокко.	3,5	1,5	2	-	Лекция
8.3	Творчество Лоренцо Бернини	2,5	1,5	1	-	Лекция
8.4	Изобразительное искусство барокко	3,5	1,5	2	-	Лекция
8.5	Творчество Караваджо	3,5	1,5	2	-	Лекция
8.6	«Малые» голландцы (часть 1)	3,5	1,5	2	-	Лекция
8.7	«Малые» голландцы (часть 2)	2	1,5	0,5	-	Лекция
8.8	Рембрандт	3,5	1,5	2	-	Лекция
8.9	Испанские гении. Эль Греко и Диего Веласкес	3,5	1,5	2	-	Лекция
8.10	Архитектура Франции XVII в. Ансамбль Версаля.	3,5	1,5	2	-	Лекция
8.11	Стиль классицизм	1,5	1,5	-	-	Лекция
8.12	Никола Пуссен и Клод Лоррен	3,5	1,5	2	-	Лекция
8.13	Искусство Франции XVIII века.	3,5	1,5	2	-	Лекция
8.14	Антуан Ватто и художники стиля рококо	1,5	1,5	-	-	Лекция
8.15	Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма	3,5	1,5	2	-	Лекция
8.16	Английская школа живописи XVIII века	4	2	2	-	Лекция
8.17	Дифференцированный зачёт	1	1	-	1	Устный опрос
ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ		51	25,5	25,5	1	
ИТОГО ЗА ГОД		99	49,5	49,5	2	

Третий год обучения (4 класс)

№	Наименование раздела, темы	Максимальная учебная нагрузка	Общий объем времени (в часах)			Промежуточная аттестация (год)
			Аудиторные занятия (час)	Самостоятельная работа	Консультации (час) не входит в максимальную учебную нагрузку	
I ПОЛУГОДИЕ						
Раздел IX. ИСКУССТВО РОССИИ XVIII ВЕКА						
9.1	Повторение пройденного материала	0,5	0,5	-	-	Лекция
9.2	Русское искусство первой половины XVIII века	4,5	2,5	2	-	Лекция
9.3	Архитектура русского классицизма	3,5	1,5	2	-	Лекция
9.4	Скульптура и живопись второй половины XVIII века	3,5	1,5	2	-	Лекция
РАЗДЕЛ X. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА						
10.1	Введение. Искусство Англии. XIX в	3,5	1,5	2	-	Лекция
10.2	Французский классицизм XIX века	3,5	1,5	2	-	Лекция
10.3	Искусство революционного романтизма во Франции XIX века	3,5	1,5	2	-	Лекция
10.4	Реализм во Франции XIX века Барбизонцы (часть 1)	3,5	1,5	2	-	Лекция
10.5	Реализм во Франции XIX века Барбизонцы (часть 2)	3,5	1,5	2	-	Лекция
10.6	Искусство Испании. XIX вв. Франциско Гойя	3,5	1,5	2	-	Лекция
РАЗДЕЛ XI. ИСКУССТВО РОССИИ первой половины XIX века						
11.1	Русская архитектура первой половины XIX века	5	3	2	-	Лекция
11.2	Русская скульптура первой половины XIX века	5	3	2	-	Лекция
11.3	Русская живопись первой половины XIX века	4	2	2	-	Лекция
11.4	Контрольный урок	1	1	-	1	Тест
ИТОГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ		48	24	24	1	
II ПОЛУГОДИЕ						
РАЗДЕЛ XII. ИСКУССТВО РОССИИ второй половины XIX века						
12.1	Живопись. Портрет. И.Крамской, Н.Ге	6	3	3	-	Лекция
12.2	Живопись И.Репин	3	1	2	-	Лекция
12.3	Русский пейзаж XIX века (часть 1)	4	2	2	-	Лекция
12.4	Русский пейзаж XIX века (часть 2)	3	1	2	-	Лекция
12.5	Бытовой жанр XIX века (часть 1)	4	2	2	-	Лекция
12.4	Бытовой жанр XIX века (часть 2)	3	1	2	-	Лекция
12.5	Исторический жанр XIX века (часть 1)	4	2	2	-	Лекция
12.6	Исторический жанр XIX века (часть 2)	4	2	2	-	Лекция
РАЗДЕЛ XIII. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ конца XIX века – начала XX веков						
13.1	Искусство Франции. Импрессионизм. Э.Мане	3	1	2	-	Лекция
13.2	Искусство Франции. Импрессионизм. Э.Дега, К.Моне, О.Ренуар	5,5	3	2,5	-	Лекция
13.3	Постимпрессионизм. П.Сезанн, П.Гоген	5	3	2	-	Лекция
13.4	Постимпрессионизм. Ван Гог	5	3	2	-	Лекция
13.5	Дифференцированный зачёт	1,5	1,5	-	1	Устный опрос
ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ		51	25,5	25,5	1	
ИТОГО ЗА ГОД		99	49,5	49,5	2	

Четвертый год обучения (5 класс)

№	Наименование раздела, темы	Максимальная учебная нагрузка	Общий объем времени (в часах)			Промежуточная аттестация (год)
			Аудиторные занятия (час)	Самостоятельная работа	Консультации (час) не входит в максимальную учебную нагрузку	
I ПОЛУГОДИЕ						
Раздел XIV. ИСКУССТВО РОССИИ конца XIX - начала XX в						
14.1	Повторение пройденного материала	1	1	-	-	Лекция
14.2	Архитектура конца XIX - начала XX веков. Модерн	5	2	3	-	Лекция
14.3	Скульптура конца XIX - начала XX веков	6	3	3	-	Лекция
14.4	Живопись конца XIX - начала XX веков	9	6	3	-	Лекция
РАЗДЕЛ XV. ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО XX века						
15.1	Введение. Архитектура	6	3	3	-	Лекция
15.2	Живопись. А. Матисс	6	3	3	-	Лекция
15.3	Экспрессионизм	4,5	1,5	3	-	Лекция
15.4	Модернизм	4,5	1,5	3	-	Лекция
15.5	Сюрреализм	5	2	3	-	Лекция
15.6	Контрольный урок	1	1	-	1	Тест
ИТОГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ		48	24	24	1	
II ПОЛУГОДИЕ						
РАЗДЕЛ XVI. ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА XX века						
16.1	Введение. Искусство периода Октябрьской революции	5	3	2	-	Лекция
16.2	Живопись. Футуризм	4,5	1,5	3	-	Лекция
16.3	Супрематизм. Аналитическое искусство	3,5	1,5	2	-	Лекция
16.4	Творческие группы и направления	3,5	1,5	2	-	Лекция
16.5	Архитектура России XX в (часть 1)	3	1,5	1,5	-	Лекция
16.6	Архитектура России XX в (часть 2)	3	1,5	1,5	-	
16.7	Искусство в годы Великой отечественной войны	4,5	1,5	3	-	Лекция
16.8	Живопись послевоенного периода	3,5	1,5	2	-	Лекция
16.9	Искусство 60-х - 80-х г.г (часть 1)	3	1,5	1,5	-	Лекция
16.10	Искусство 60-х - 80-х г.г (часть 2)	3	1,5	1,5	-	Лекция
16.11	Творчество уральских художников (часть 1)	3,5	1,5	2	-	Лекция
16.12	Творчество уральских художников (часть 2)	2	1,5	0,5	-	Лекция
16.13	Подготовка к экзамену	8	5	3	-	Лекция
16.14	Дифференцированный зачёт	1	1	-	1	Устный опрос
ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ		51	25,5	25,5	1	
ИТОГО ЗА ГОД		99	49,5	49,5	2	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход преподавателя, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед.

Последовательность заданий в разделах выстраиваются по принципу нарастания сложности поставленных задач.

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (2-ой класс)

I ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ I. АНТИЧНОСТЬ

1. Повторение пройденного материала

2. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Тема. Искусство Эгейского мира

Цель: сформировать представление – об искусстве Эгейского мира как платформе древнегреческого искусства.

Задачи:

- дать понятие о глубокой связи искусства народа с географическим положением страны, политическим устройством, экономикой и образом жизни;
- сформировать представление о мифе как способе передаче информации о прошлом в иносказательной форме.

Содержание:

Периодизация. Открытие английским археологом Артуром Эвансом искусства Крита. Экономика, уровень цивилизации эпохи расцвета Крита. Эпоха Тельца. Мифы и реальность. Кносский дворец - лабиринт. Загадочные жертвоприношения Минотавру. Архитектура, живопись и керамика. Особенности искусства Крита (асимметрия, динамика, построенные на контрасте цвета, формы и использовании морских сюжетов).

Генрих Шлиман. Открытие Трои. Экономика. Образ жизни Ахейцев и отражение его в искусстве. Центры ахейской культуры - Микены, Тиринф. Архитектура, - монументальность и ясность архитектурной планировки; живопись – незамысловатость сюжетов росписи; простота форм в керамике и прикладное искусство ахейцев.

Самостоятельная работа: создание тонального / цветного эскиза на формате А5/А4 по теме. Анализ выполненной работы.

Тема. Наследие Крито-Микенской культуры. Искусство геометрического стиля

Цель: сформировать представление – о наработке каждой культуры определенных качеств для освоения всем человечеством;

Задачи:

- знать о том, что отсутствие артефакта древнего искусства не исключает его существования.

Содержание:

Наследие Крито-Микенской культуры. Отличительные черты греческой культуры как наработка определенных ментальных качеств человечества (неопровержимая логика, эйдетическое свойство).

Особенности искусства геометрического стиля или периода Гомеровской Греции. Керамика и мелкая пластика геометрического стиля. Закон соответствия формы и содержания.

Самостоятельная работа: Подготовка к проверочной работе по теме.

Тема. Архитектура Древней Греции. Ансамбль Афинского акрополя

Цель: сформировать представление – о назначении и строении греческого храма; об ордерной системе.

Задачи:

- дать понятия «периптер», «диптер», «псевдодиптер», «толос».
- дать понятие ордерной системы;
- сформировать представление о главных конструктивных и композиционных элементах храма;
- знать типы храмов;

- познакомить с историей Афинского акрополя;
- дать понятие о таких архитектурных сооружениях как Комплекс Афинского акрополя, Храм Ники Аптерос, Храм Эрехтейон, Театр Диониса, Парфенон;

Содержание:

Воплощение триады Витрувия. Назначение греческого храма быть жилищем Бога. Строение греческого храма как демонстрация «работы» конструкции. Стремление греков сделать храм живым, дышащим. Главные конструктивные и композиционные элементы храма. Типы храмов - храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер, диптер, псевдодиптер, толос. Ордерная система. Комплекс Афинского акрополя. История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя. Асимметричность композиции ансамбля. Пропилеи: архитектурный облик и назначение. Храм Ники Аптерос. Статуя Афины Парфенос (скульптор Фидий) как одно из величественных украшений Акрополя. Парфенон— архитектурный центр афинского Акрополя (мужественная красота и благородство пропорций). Скульптурные украшения, фриз, раскраска храма. Храм Эрехтейон — главное святилище Акрополя, его сложная асимметричная планировка, скульптуры кариатид. Театр Диониса — место для театрализованных представлений из жизни богов и людей. Обобщение ранее изученного.

Самостоятельная работа: зарисовать элементы ордерной системы и подписать их названия.

Тема. Скульптура Архаики, Ранней Высокой и Поздней Классики

Цель: сформировать представление – о неоднородности греческой скульптуры;

Задачи:

- знать об отражении в скульптуре этапов развития греческого общества;
- дать общее представление об эпохе Архаики на примере скульптуры того времени;
- сформировать представление о периоде ранней классики;
- сформировать представление о периоде высокой классики;
- сформировать представление о периоде поздней классики;

Содержание:

Эпоха Архаики. Отражение в скульптуре мировоззрения Архаики. Курсы и коры. Духовный потенциал архаичного человека, отраженный в Курсе, защитнике зарождающегося государства. Повторяемость поз, отсутствие индивидуализации образов. Кора – изображение богини. Разнообразие и богатство душевных состояний женских образов. Воплощение изысканности и утонченности. Однообразие и статичность поз, оригинальность причесок и орнаментальных узоров одежды. Неразгаданная тайна загадочных улыбок.

Ранняя классика. Движение. Оживающая одухотворенная материя (Аполлон из Пьомбино, Дельфийский возничий, Посейдон, Мосхофор). Поиски Мирона в попытке передачи в скульптуре перехода одного эмоционального состояния в другое. Вершина Ранней классики – «Трон Людовизи». Целостность композиции. Музыкальность ритмов.

Высокая Классика. Совершенная Греция – идеальный человек в скульптуре. Поиски Поликлета способа создания образа совершенного человека (Дорифор). Парадоксальность «Раненой амазонки». Гениальный Фидий (скульптура Акрополя). Идеал физической силы и духовной красоты Человека в творениях Мирона («Дискобол», «Афина и Марсий»).

Поздняя классика. Потеря греками целостности мироощущения с началом Пелопонесской войны. Скопас («Менада») и Пракситель («Афродита Книдская», «Гермес с младенцем Дионисом»). Два способа передачи в скульптуре разочарования, неуверенности, краха надежд, боли и страдания. Лисипп («Геракл, борющийся со львом») и Леохар («Аполлон Бельведерский»).

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

Тема. Вазопись и греческий орнамент

Цель: сформировать представление – о «чистоте» формы и функциональности керамики

Задачи:

- знать все типы сосудов;
- дать понятия о четырёх стилях росписи: геометрический, ковровый, чернофигурный и краснофигурный;

Содержание:

Типы сосудов. Четыре стиля росписи: геометрический, ковровый, чернофигурный и краснофигурный.

Шедевры Древнегреческой вазописи. Амфора из Дипилона — древнейшее произведение искусства, его назначение, особенности орнаментальных росписей. Развитие понятия о «геометрическом» стиле.

Чернофигурная и краснофигурная вазопись, техника нанесения рисунка, наиболее популярные сюжеты. Эксекий — крупнейший мастер чернофигурной керамики, интерес художника к мифологическим сюжетам и образам. Ваза с изображением Ахилла и Аякса, играющих в шашки.

Евфроний и Дурис — выдающиеся мастера краснофигурной живописи. Искусство вазописи краснофигурного стиля. «Прилет первой ласточки» Евфрония как совершенный образец краснофигурной живописи.

Особенности греческого орнамента.

Самостоятельная работа: скопировать мотив росписи греческой вазы (по выбору).

Тема. Эллинизм

Цель: сформировать представление — об эллинизме, объединившем в себе черты греческой и восточных культур.

Задачи:

- дать общее представление об эпохе эллинизма;
- сформировать представление про особенности развития архитектуры в эпоху эллинизма;
- ознакомить со скульптурными шедеврами эпохи эллинизма;

Содержание:

Возникновение эллинизма на развалинах империи Александра Македонского. Основные достижения искусства связаны с дальнейшим развитием образа человека в монументальном искусстве. Утрата душевного равновесия и самообладания пришли на смену образу идеального человека-гражданина.

Особенности развития архитектуры в эпоху эллинизма. Создание величественных ансамблей, грандиозных памятников и новых типов общественных сооружений (библиотек, музеев, гимназий). Возведение «чудес света» — Мавзолея в Галикарнасе, Колосса Родосского и Фаросского маяка. Слияние восточных и античных традиций как отличительный признак архитектуры эллинизма.

Монументальный характер Большого алтаря Зевса в Пергаме, его назначение и особенность композиции. Скульптурное убранство, его основная тематика и мастерство художественного воплощения.

Скульптурные шедевры эллинизма. Новизна тем, трагическая и экспрессивная трактовка классических сюжетов и образов. Скульптура крылатой богини победы «Ника Самофракийская», мастерская передача естественного порыва движения, чувство экспрессии. Скульптурная группа «Лаокоон с сыновьями» Агесандра, Афинодора и Полидора. Героическая борьба человека с роковыми обстоятельствами как основа сюжета. «Венера Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др. Искусств глиптики. «Камея Гонзага» и другие шедевры.

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору).

3. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА

Тема. Искусство этрусков

Цель: сформировать представления о развитой цивилизации этрусков.

Задачи:

- сформировать представление об культуре древних племён;
- сформировать представление об архитектуре древних этрусков;
- дать представление о живописи древних этрусков;

Содержание:

Культура, государственное устройство, быт древних племен. Городской характер цивилизации. Искусство, связанное с украшением гробниц. Торговые отношения с греками. Влияние греческого искусства.

Архитектура: использование арочных конструкций; тосканские колонны - этрусский вариант дорического ордера; акротерии. Принцип плотной подгонки каменных блоков и их опоры друг на друга как основа системы арочного и сводчатого перекрытия.

Живопись. Связь с погребальной архитектурой. Особенности стиля и техники. Тематика живописи. Скульптура. Связь с культом мертвых. Каноны и саркофаги. Материалы скульптуры. Крылатые кони из терракоты. Аполлон из Вей. Саркофаги супругов. Капитолийская волчица. Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики - буккеро.

Самостоятельная работа: зарисовать мотивы декоративного искусства этрусков (по выбору).

Тема. Архитектура Древнего Рима. Шедевры

Цель: сформировать представление – о значении культуры Рима как завершающей ступени развития античного мира.

Задачи:

- знать о создании новой конструктивной системы;
- сформировать представление о типах архитектурных сооружений Рима;
- познакомить с достижениями инженерного искусства;
- сформировать представление об основных архитектурных конструкциях;
- познакомить с композицией древнеримского города;
- знать про древнегреческие термины;

Содержание:

Периодизация. Распространение на «варварские» зоны Европы античной культуры. Ведущая роль архитектуры. Типы архитектурных сооружений Рима.

Достижения инженерного искусства и масштабы строительства. Принцип в разумной целесообразности римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Основная форма перекрытия - цилиндрический свод из бетона и камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры - водоупорный бетон. Водопроводы - акведуки, огромные каменные мосты и дороги — вершина инженерных сооружений. Форум Романум (6 век до н.э.) - древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Храм Пантеон в Риме. Колонна Траяна — величественный памятник, призванный прославить мощь государства и императора. Военные походы в рельефных изображениях. Термы — неотъемлемая часть городской жизни, место отдыха и развлечений. Термы императора Каракаллы.

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении римской архитектуры.

Тема. Римский скульптурный портрет, исторический рельеф и живопись Древнего Рима

Цель: сформировать представление – о повествовательности искусства Рима; о стилях помпейской живописи.

Задачи:

- дать представление про римский скульптурный портрет;
- знать особенности портретов республиканской эпохи и римской империи;
- знать шедевры римской скульптуры;
- знать четыре стиля помпейских росписей;

Содержание:

Документально точное повествовательное начало римского скульптурного портрета. Образ человека-гражданина, сознающего свое значение как самоценной личности. Интерес к передаче индивидуальных черт лица как следствие традиции изготовления посмертных масок, связанной культом предков. Особенности портретов республиканской эпохи и римской империи.

Шедевры римских скульпторов. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его семьи. Статуя Августа из Прима Порты. Портрет Люция Цецилия Юкунда. Портрет Каракаллы. Портрет сирийки. Конная статуя Марка Аврелия в Риме. Реалистические портреты простых людей («Сириянка»). Исторический рельеф на колоннах-монументах и арках. Арка Тита, колонна Траяна.

Четыре стиля помпейских росписей. Фаюмский портрет. Римские мозаики. Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; «Портрет молодой женщины из Фаюма» и др.

Самостоятельная работа: скопировать фаюмский портрет (по выбору).

Тема. Контрольный урок (тест)

II ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ II. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

Тема. Искусство Византии

Тема. Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в Константинополе

Цель: сформировать представление – о сложении композиции крестово-купольного храма.

Задачи:

- дать представление об образовании в Восточной части римской империи;
- дать понятие термина «Византия»;
- знать про разработку идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима;
- дать представление про развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма;

Содержание:

Образование Восточной части Римской империи; история термина «Византия»; преемственность греко-римской культуры.

Величайшие достижения в области архитектуры: разработка идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия небесного града Иерусалима; развитие композиции храма от варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; символику частей храма в их единстве. Сдержанность внешней отделки и богатое внутреннее убранство византийских храмов. София Константинопольская.

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный фильм «София Константинопольская».

Тема. Византийская иконопись

Цель: сформировать представление – об иерархии росписей и мозаик в храме: об изменении языка живописи в изображении святых; о создании иконографических схем.

Задачи:

- дать представление о влиянии византийского искусства на культуры других стран в связи с развитием христианства;
- сформировать представление про мозаику, использование античной технологии;
- дать представление про искусство иконописи;
- сформировать представление про характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии;

Содержание:

Значение влияния Византийского искусства на культуры других стран в связи с развитием христианства. Система росписей и мозаик христианского храма как слияние мира верхнего и земного.

Мерцающий свет мозаик. Использование античной технологии и разработка собственных оригинальных способов ее создания. Основные темы и сюжеты, их глубокий символический смысл. Мозаики Равенны в церкви Сан Витали. Мозаики с изображением императора Юстиниана и императрицы Феодоры. Особенности композиции, символика цвета, принцип зеркальной симметрии.

Искусство иконописи. История происхождения икон, период иконоборчества. Роль иконописца, его духовный облик. Сложение канона в изображении святых: от реалистических индивидуальных образов до обобщенного знакового характера. Разработка прообразов (архетипов) - постоянных иконографических схем. Фронтальность изображения, строгая симметрия по отношению к центральным образам, символика цвета. Каноническое изображение Христа и Богородицы. Развитие

главного образа византийской культуры - Иисуса Христа - от юноши пастуха до Бога - грозного, непримиримого судьи. Первый иконописец - Святой Лука. «Владимирская Богоматерь» — прославленный шедевр мирового искусства, «несравненная, чудесная, извечная песнь материнства». История создания и последующая «жизнь» иконы (обобщение ранее изученного). Характерные черты и мотивы орнаментального искусства Византии. Слияние эллинистических и восточных традиций в орнаменте. Влияние византийского орнаментального стиля на русское искусство.

Самостоятельная работа: копирование мотива византийского орнамента по выбору.

Тема. Средневековое искусство Западной Европы

Цель: сформировать представление – о теоцентричной модели мира средневекового человека.

Задачи:

- дать представление про региональные особенности развития западного и восточного средневековья;
- познакомить с идеей единства христианского мира;
- дать представление про позднеантичную культуру и ее художественные традиции, их значение в процессе формирования языка средневекового искусства;

Содержание:

Историческое своеобразие средневековой культуры. Принципы историко-художественной периодизации и региональные особенности развития западного и восточного средневековья. Позднеантичная культура и ее художественные традиции, их значение в процессе формирования языка средневекового искусства. Идея единства христианского мира. Теологический характер культуры и воздействие религии на образный строй средневекового искусства.

Самостоятельная работа: работа с терминами.

Тема. Введение. Искусство варваров

Цель: сформировать представление – о модели мира средневекового европейца, сочетающей в себе первобытные магические представления и идеи античной философии; соединение народной и светской культуры в памятниках средневековья.

Задачи:

- дать представление про падение Римской империи и «смутные времена»;
- сформировать представление про наследие кельтов, их монастыри, кельтские книги и кельтский орнамент «плетенка»;
- дать знание про каролингское Возрождение (8 - 9 вв.);
- ознакомить с искусством викингов;

Содержание:

Падение Римской империи. «Смутные времена». Переселение народов и образование варварских государств. Фольклорные образы в творчестве племен, разрушивших Рим. Отражение древних языческих представлений в «зверином стиле». Наследие кельтов. Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка». Вестготское королевство. Клад Гаррасар. Каролингское Возрождение (8 - 9 вв.). Корона священной Римской империи. Чудесный талисман Карла Великого. Искусство викингов.

Самостоятельная работа: зарисовать мотив кельтского орнамента (по образцу); познакомиться с легендами Средневековой Европы.

Тема. Романский стиль

Цель: сформировать представление – о синтезе средневекового искусства; об особенностях романской архитектуры.

Задачи:

- дать представление про возрождение античных архитектурных традиций, создание романского и готического стилей зодчества;
- сформировать представление про типы романских сводов (крестовый, цилиндрический, сомкнутый и т.д.);

- знать про основные типы архитектурных построек: монастырские храмы, феодальные замки, городские укрепления и жилые дома;
- знать такие архитектурные памятники как Архитектурный ансамбль в Пизе, собор Сен-Лазар в Отеке, Сен-Трофим в Арле, церковь аббатства Сен-Жиль, соборы в Клуни, Вормсе, Майнце, Шпейере, замок в Вартбурге;
- сформировать представление о скульптуре романского периода;

Содержание:

Жизнь средневекового города. Возрождение античных архитектурных традиций, создание романского и готического стилей зодчества.

Возникновение термина «романский стиль». Закономерность появления романского стиля. Связь средневекового зодчества с традициями римской и византийской архитектуры. Суровый и строгий облик сооружений романского стиля, отсутствие декоративного убранства, арочная форма дверных и оконных проемов, использование перспективных порталов, преобладание вертикальных и горизонтальных линий. Сводчатые конструкции и их преимущество. Типы романских сводов (крестовый, цилиндрический, сомкнутый и т.д.). Основные типы архитектурных построек: монастырские храмы, феодальные замки, городские укрепления и жилые дома.

Архитектурный ансамбль в Пизе (Италия) — крупнейший памятник романского зодчества. Памятники: собор Сен-Лазар в Отеке, Сен-Трофим в Арле, церковь аббатства Сен-Жиль, соборы в Клуни, Вормсе, Майнце, Шпейере, замок в Вартбурге.

Замки феодалов — оборонительные сооружения и важнейшие центры средневековой культуры.

Скульптура. Условность изобразительного языка. Пропорции. Усиление роли человеческой фигуры в декоративно орнаментальных композициях на темы библейских и евангельских сказаний и притч. Соединение мотивов фантастических существ и христианских сюжетов в рельефе. Подчиненность скульптуры архитектурным формам и ритма. Монументальная живопись в романском храме - «книге для неграмотных». Синтез искусств.

Самостоятельная работа: зарисовать понравившийся фрагмент средневековой вышивки.

Тема. Готический стиль

Цель: Сформировать представление — о разработке готического собора как архитектурно - художественного и культурного центра средневекового города; об особенностях готической архитектуры.

Задачи:

- сформировать представление про основные периоды в развитии готической архитектуры;
- дать представление про особенности готической конструкции и ее возможности в решении строительных и образных задач;
- дать представление про конструктивные и декоративные элементы готических соборов;
- сформировать представление про идею каркасного перекрытия зданий: система стрельчатых арок (нервюр), аркбутанов и контрфорсов;
- ознакомить с основными готическими соборами;
- дать представление про готическую скульптуру;
- дать представление о роли витража в образном решении собора;

Содержание:

Причины смены стиля. Основные периоды в развитии готической архитектуры.

Особенности готической конструкции и ее возможности в решении строительных и образных задач. Конструктивные и декоративные элементы готических соборов. Идея каркасного перекрытия зданий: система стрельчатых арок (нервюр), аркбутанов и контрфорсов. Характерные особенности оформления фасадов, богатство и разнообразие их декоративного убранства. Подчеркнутая вертикальность членений архитектурных форм, легкость и динамичность конструкций (обобщение ранее изученного).

Готические соборы — центр общественной и духовной жизни средневекового города. Собор «Парижской Богородицы», соборы в Шартре, Реймсе, Амьене. Особенности французской готики. Наумбургский и Кёльнский соборы в Германии. Соборы в Линкольне, Уэлсе, Личфилде. Нервюры в английской готике.

Скульптура. Включение скульптуры в архитектурную конструкцию, в состав функциональных элементов постройки. Экспрессионизм готической скульптуры. Роль витража в образном решении собора. Синтез искусств.

Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора Парижской Богоматери.

Тема. Искусство Средневекового Востока

Цель Сформировать представление – об исламском искусстве.

Задачи:

- ознакомить с особенностями мусульманского искусства, не использующего изображений предметов и явлений окружающего мира;
- дать представление о формировании исламского орнамента;
- сформировать представление про фатимидский стиль и сельджукский стиль;
- дать представление про характерные черты мавританского искусства;
- дать представление про тимуридскую архитектуру;

Содержание:

Композиция культового здания ислама – мечети. Особенность мусульманского искусства, не использующего изображений предметов и явлений окружающего мира. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский стиль. Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства. Ансамбль Альгамбра в Гранаде (Испания). Крепостное зодчество. Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный медресе-мечеть-мавзолей султана Хасана в Каире (1356 - 1363). Тимуридская архитектура. Мастера Сефевидов.

Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента мусульманского орнамента.

РАЗДЕЛ III. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ X - НАЧАЛА XV ВВ.

Тема. Введение. Киевская Русь. Архитектура Древней Руси

Цель: сформировать представление – о начале государственности на Руси; о Софийском соборе в Киеве.

Задачи:

- дать представление про историю развития художественной культуры средневековой Руси ее теснейшую связь с языческой культурой и важнейшие исторические события;
- дать представление про расцвет Киевского государства и искусство Киевской Руси;
- сформировать представление об архитектуре Киевской Руси;
- дать представление про Собор Святой Софии;
- знать про главные темы мозаик и фресковых росписей;

Содержание:

Исторически сложившиеся условия развития русского искусства. История развития художественной культуры средневековой Руси: ее теснейшая связь с языческой культурой и важнейшими историческими событиями. Развитие и творческое переосмысление художественных традиций Византии и Западной Европы.

Создание самобытных памятников как результат интенсивных духовных и художественных поисков ее творцов. Мировое значение древнерусского искусства.

Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. Расцвет Киевского государства. Крещение Руси. Искусство Киевской Руси. Связь с Византией.

Архитектура Киевской Руси. Свидетельства митрополита Иллариона об архитектурном облике Киева — «матери городов русских». Десятинная церковь (Рождества Богородицы). Золотые ворота — парадный въезд в город. Основные черты древнерусского зодчества. Высокий уровень строительной техники, оригинальность решения архитектурных задач, простота и благородство форм, богатство внутренней отделки. Широкое распространение на Руси крестово-купольного типа храма.

Собор Святой Софии — главное сооружение Киевской Руси, его внешний и внутренний облик. Его архитектура, мозаики, фрески.

Следование византийскому канону, выработка собственного стиля. Прославление «небесной и земной» церкви, божественности княжеской власти — главные темы мозаик и фресковых росписей. Мозаичное изображение Богоматери Оранты. Спокойный, торжественный лик, покровительствующий жест рук как олицетворение заступничества и защиты. Фресковые росписи Софийского собора, их религиозное и светское содержание. Древнерусские ремесла, образцы ювелирного искусства.

Самостоятельная работа: работа с терминами.

Тема. Новгородская архитектура

Цель: сформировать представление – об особенностях Новгородской архитектуры.

Задачи:

- дать представление про Новгород как уникальный и древнейший город России;
- сформировать представление про Зодчество Великого Новгорода и его характерные особенности;
- знать про историю Софийского собора;
- знать про Церковь Спаса Преображения на Нередице, как яркий памятник новгородского зодчества;
- сформировать представление про такие памятники архитектуры, как новый тип церкви Рождества Богородицы в Перыни, Спаса Преображения на Ковалева, Федора Стратилата на Ручью, Спаса Преображения на Ильине улице, Петра и Павла в Кожевниках;

Содержание:

Новгород как уникальный и древнейший город России, не подвергавшийся разрушению в средние века. Современный научный взгляд на происхождение новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX веке; устройство города и особенности уклада.

Зодчество Великого Новгорода и его характерные особенности: суровое величие, строгая простота и асимметричность объемов. Устройство новгородского Детинца (крепости).

Храм Святой Софии как ярчайший образец новгородского зодчества периода Киевской Руси. История Софийского собора; бронзовые сетунские врата. Смешанная кладка из местного камня и плинфы, одно- и пятиглавие луковичной и шлемовидной формы куполов, трехлопастное завершение фасадов, декоративное украшение барабанов, великолепие и пышность интерьеров. Замена мозаики фресковыми росписями.

Усиление демократических тенденций и создание самобытного искусства. Церковь Спаса Преображения на Нередице — яркий памятник новгородского зодчества. Характерные особенности композиции, сдержанность и простота оформления фасадов, объемно-пространственное решение интерьера. Шедевры фресковых росписей. Новый тип церкви Рождества Богородицы в Перыни, Спаса Преображения на Ковалева, Федора Стратилата на Ручью, Спаса Преображения на Ильине улице, Петра и Павла в Кожевниках.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

Тема. Владимиро-Суздальская архитектурная школа

Цель: сформировать представление – об особенностях Владимиро-Суздальской архитектуры.

Задачи:

- дать представление о Белокаменной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества;
- **сформировать представление о** Внешнем и внутреннем облике Успенского собора во Владимире и особенности оформления фасада;
- **дать представление о** Храме Покрова Богородицы на реке Нерль;
- дать представление о Декоративном убранстве Дмитриевского собора во Владимире;
- знать такие шедевры архитектуры: «Золотые ворота»; Георгиевский собор Юрьева-Польского, дворец князя Андрея Боголюбского;

Содержание:

Белокаменная архитектура Владимиро-Суздальского княжества - вершина русского искусства XII-XIII веков.

Характерные черты владими́ро-суздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деление поверхности стены аркатурно-колончатый пояс (фризом); белокаменное узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки дерева на

камень), в котором отражено народное представление о красоте. Подвиг реставраторов по восстановлению памятников после Великой Отечественной войны.

Внешний и внутренний облик Успенского собора во Владимире, особенности оформления фасада. Храм Покрова Богородицы на реке Нерль — шедевр мирового зодчества, «чудо русского искусства». Простота и благородство пропорций, динамичность и асимметрия внешнего облика, изящество и красота декоративного убранства. Декоративное убранство Дмитриевского собора во Владимире. Основные сюжеты белокаменной резьбы, мастерство скульптурных украшений.

Шедевры архитектуры: «Золотые ворота»; Георгиевский собор Юрьева-Польского, дворец князя Андрея Боголюбского.

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен Владимирского собора.

Тема. Псковская архитектура

Цель: сформировать представление – об особенностях Псковской архитектуры.

Задачи:

- сформировать представление о Своеобразии жизни Пскова;
- дать представление о Псковской архитектуре;
- сформировать представление о таких архитектурных сооружениях как Церковь Василия с Горки, Церковь Покрова от Пролома;

Содержание:

Своеобразие жизни Пскова. Отражение в архитектуре народных, республиканскими и патриотическими веяний времени. Отказ псковских зодчих от сложных, конструктивно не оправданных позакомарных покрытий. Остроумная конструкция уступчатых сводов. Церковь Василия с Горки, Церковь Покрова от Пролома.

Самостоятельная работа: зарисовка Псковских церквей (по выбору).

Тема. Древнерусская живопись

Цель: сформировать представление – об уникальности и духовности русской иконы.

Задачи:

- сформировать представление о миропонимание средневекового человека;
- дать представление об символическом языке иконописи;
- познакомить с изготовлением иконной доски;
- ознакомить с Русскими иконописными школами;
- дать представление об иконостасе, его композиции;
- дать представление об искусстве иконописи XI—XII вв;

Содержание:

Миропонимание средневекового человека. Символичность иконописи, язык иконы. Подготовка иконной доски. Сюжеты и образы. «По образу и подобию» и лицевые иконные списки. Иконографические типы святых. Наиболее почитаемые на Руси святые. Дванадцатые праздники. Русские иконописные школы. Иконостас. Причины возникновения. Композиция «классического» высокого иконостаса русских храмов. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля как общепринятый образец.

Искусство иконописи XI—XII вв. Общий характер изображений (монументальность, лаконизм, обобщенность, особая величавость и мощь). Икона «Святые апостолы Петр и Павел» (из Софии Новгородской) — один из лучших образцов иконописи. Иконы «Спас Нерукотворный» и «Ангел Златые Власы» (смирненная кротость, благородство и выразительность образов, идеальная симметрия, лаконичная сдержанность в подборе колорита, использование светотени).

Самостоятельная работа: работа с терминами.

Тема. Феофан Грек и Андрей Рублев

Цель: сформировать представление – о деятельности выдающихся иконописцев Феофана Грека и Андрея Рублева.

Задачи:

- дать представление об биографию Феофана Грека.
- дать представление об отличительные черты художественного стиля в работах Феофана Грека;

- познакомить с основными произведениями Феофана Грека;
- сформировать представление об творчестве Андрея Рублева;
- дать представление о биография Андрея Рублева;
- познакомить с основными произведениями Андрея Рублева;

Содержание:

Биография Феофана Грека. Особенности письма. Отличительные черты художественного стиля: энергичная и стремительная манера письма, мастерство колорита, использование светотени, объемность изображения. Неудержимый порыв страстей, суровый, грозный аскетизм образов столпников и отшельников. Изображение старца Макария Египетского. Печать страдания, сомнения и отчаяния, мольба, скорбь и надежда, запечатленные в его облике. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный колорит святых образов. Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово). Иконостас Благовещенского собора московского Кремля.

Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» Творчество Андрея Рублева. Жизненные этапы и творческие вехи Андрея Рублева. Создание первого русского иконостаса в Благовещенском соборе Московского Кремля. Росписи Успенского собора во Владимире (образ трубящего ангела, иконы деисусного чина). Глубина и возвышенное благородство образа «Спаса в Силах». Росписи Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря и собора Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. «Звенигородский Спас» — одно из проникновенных произведений художника. «Троица» как выражение идеалов Добра и Справедливости, Любви и Согласия - история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов. Особенности композиции и символика цвета (обобщение ранее изученного).

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериалов о художниках из серии «Мост через бездну» Паолы Волковой.

Тема. Зачет: «Искусство средних веков»

Устные ответы на два вопроса (по изученным темам за учебный год); работа с репродукциями.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3 класс)

I ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ IV. ВОЗРОЖДЕНИЕ

1. Повторение пройденного материала

Тема. Введение. Периодизация эпохи Возрождения

Цель: сформировать представление – о гуманизме эпохи Возрождения.

Задачи:

- дать понятие термина «Возрождение»;
- дать понятие термина «Гуманизм»;
- дать общую характеристику эпохи: экономическое, политическое и культурное развитие;

Содержание:

Происхождение термина «Возрождение». Возрождение как культура периода зарождения и раннего развития капитализма. Общая характеристика эпохи: экономическое, политическое и культурное развитие. Зарождение новой философии. Гуманизм. Преодоление мистицизма и условности средневекового искусства. Преклонение перед могуществом человеческого разума. Интерес к героическим темам, стремление к активации и драматизации действия. Периодизация Возрождения.

Самостоятельная работа: составить таблицу достижений человечества в разных областях деятельности в эпоху Возрождения.

Тема. Проторенессанс

Цель: сформировать представление – о значении творчества Джотто.

Задачи:

- дать понятие термина «Проторенессанс»;

- дать представление о биографии и творчестве Джотто ди Бондоне;
- научить анализировать **Фрески** великого мастера;
- дать представление о таких фресках как фреска в капелле дель Арена в Падуе и фреске «оплакивание Христа», «Брак в Кане», «Поцелуй Иуды», «Несение креста»;

Содержание:

Проторенессанс – происхождение термина. Мастера Проторенессанса. Художественное переосмысление христианской истории, светское начало, внимание к исторической тематике, портретному, бытовому и пейзажному жанрам.

Джотто ди Бондоне как предвестник нового языка. Естественная жизнь человека, проникновение в мир его чувств и переживаний, следование реалистическим традициям. Фрески в капелле дель Арена в Падуе, посвященные жизни Марии, ее родителей и Иисуса Христа. Благородство и стойкость человеческого духа, целомудрие и материнская нежность, ужас предательства и измены — главные темы фресок Джотто. «Брак в Кане», «Поцелуй Иуды», «Несение креста» — лучшие творения художника (обобщение ранее изученного). Фреска «Оплакивание Христа» как выражение всемирной скорби, отчаяния и надежды. Оригинальный архитектурный проект колокольни Джотто во Флоренции. Появление осязательности и материальной убедительности форм. Реалистический характер изображения пространства и людей.

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериала о «Поцелуе Иуды» Джотто из серии «Мост через бездну» Паолы Волковой.

Тема. Раннее Возрождение

Цель: сформировать представление – об особенностях искусства Раннего Возрождения.

Задачи:

- дать представление об живописи Раннего Возрождения;
- сформировать представление о открытии того времени - построение пространства по законам перспективы;
- дать представление об основных темах для творчества художников того времени;
- познакомить с Фреской «Изгнание Адама и Евы из рая»
- познакомить с Фреской «Чудо со статиром»
- дать представление о биографии и творчестве Боттичелли;
- дать представление о биографии и творчестве Донателло;
- дать представление об творчестве архитектора Брунеллески;
- дать представление о творениях Леона Баттиста Альберти;

Содержание:

Живопись Раннего Возрождения. Экспериментальные поиски в изобразительном искусстве. Основные задачи художника: владение законами перспективы, теорией пропорций, умение передавать объем на плоскости, знание строения человеческого тела.

«Настоящий переворот в живописи» (Мазаччо). Построение пространства по законам перспективы. Ветхозаветные сцены, эпизоды из жизни Иисуса Христа и деяния апостолов — главные темы произведений художника. Фреска «Изгнание Адама и Евы из рая» (церковь Санта Мария дель Кармине), ее трагический смысл и символика звучания. Фреска «Чудо со статиром» (там же), особенности ее композиционного решения, общечеловеческий смысл произведения (обобщение ранее изученного). «Троица» как одно из последних и совершенных творений художника.

С. Мартини «Благовещение», Фра Анжелико «Коронование Марии».

В мире образов Боттичелли. Судьба художника, непреходящее значение его творчества. Боттичелли — блестящий мастер портрета, запечатлевший облик современников. «Портрет мужчины с медалью Козимо Медичи», глубокая психологическая характеристика образа. Картина «Благовещение» как яркий пример отточенной техники и мастерства. Динамичность композиции, богатство и звучность колорита. Возвышенная одухотворенность и драматическая экспрессия евангельского сюжета. «Оплакивание Христа» — «застывший орнамент отчаяния и скорби». Интерес Боттичелли к образам античной мифологии. Картины «Весна» и «Рождение Венеры» — лучшие творения художника (обобщение ранее изученного). «Юдифь», «Покинутая». Утонченность, изысканность раннего периода и трагизм – позднего. Особенности языка.

Скульптурные шедевры Донателло. Библия — главный источник сюжетов и образов. Святой Георгий — храбрый и мужественный воин, бросающий гордый вызов противнику. История создания образа библейского героя Давида, особенности его воплощения (обобщение ранее изученного). Памятник кондотьеру Гаттамелате в Падуе как наиболее совершенное произведение скульптора. Статуя Марии Магдалины — проникновенный драматический образ человеческой муки и скорби.

Андреа Вероккио. Постепенное развитие в скульптуре элементов декоративизма. «Давид», конный памятник Коллеони. Система нового изобразительного языка (линейная и воздушная перспектива, светотеневая моделировка, ракурсы, фактура и т.д.). Роль в освоении трехмерного пространства Флорентийское чудо Брунеллески. Собор Санта-Мария дель Фьоре — архитектурный символ Флоренции. Сооружение восьмигранного купола — вершина творческой деятельности Брунеллески. Оригинальность и новизна конструктивного решения. Соединение лучших традиций античного зодчества и новых архитектурных замыслов в сооружении Воспитательного дома. Особенности оформления фасада, отличие от готических зданий, четкая симметрия, гармония и согласованность горизонтальных и вертикальных линий.

Творения Леона Баттиста Альберти: новая трактовка античного наследия (церковь Санта-Мария Новелла и палаццо Ручеллаи во Флоренции).

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериалов о художниках Раннего Возрождения из серии «Мост через бездну» Паолы Волковой.

Тема. Высокое Возрождение

Цель: сформировать представление – об особенностях искусства Высокого Возрождения.

Задачи:

- дать представление о «Золотом веке» итальянского искусства;
- познакомить с творчеством Донато Браманте- основоположником архитектуры Высокого Возрождения;
- сформировать представление о Церкви Санта-Мария делла Грацие (Милан) и монастыря Сан-Пьетро сен Монторио (Темпьетто, Рим);
- ознакомить с возведением главного христианского собора Святого Петра в Риме.

Содержание:

«Золотой век» итальянского искусства. Экономическое и политическое ослабление Италии. Феодалная реакция. Тип художника. Образ идеально прекрасного человека.

Донатто Браманте — основоположник архитектуры Высокого Возрождения. Использование традиций античной архитектуры и Брунеллески, выработка собственного стиля. Церкви Санта-Мария делла Грацие (Милан) и монастыря Сан-Пьетро сен Монторио (Темпьетто, Рим). Реконструкция архитектурного комплекса Ватикана. Работа над проектом и возведением главного христианского собора Святого Петра в Риме.

Художественные принципы Высокого Возрождения. Идеалы гуманизма, непоколебимой веры в творческие возможности гармонично развитого человека. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль. Постигание универсальных законов бытия, обобщение явлений реальной жизни, повышенный интерес к личности Человека

Самостоятельная работа: просмотр видео материалов о Браманте и Палладио.

Тема. Творчество Леонардо да Винчи

Цель: сформировать представление – о творчестве Леонардо да Винчи.

Задачи:

- дать представление о биографии и творчестве Леонардо да Винчи;
- сформировать представления о фресках «Таинная вечеря», «Мадонна в гроте». «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа»;
- сформировать представление о картине Джоконда, разобрать композицию и колорит картины;
- сформировать представления об «Автопортрете» художника;
- изучить рисунки Леонардо да Винчи;

Содержание:

Судьба художника и основные этапы его творческой деятельности. Два «Благовещения» начинающего художника. Фреска «Тайная вечеря» в соборе Санта-Мария делла Грацие (Милан), особенности трактовки сюжета, мастерство в передаче внутреннего мира героев. «Мадонна в гроте». «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» в коллекции Эрмитажа (обобщение ранее изученного). «Св. Иероним». «Джоконда» — прославленный шедевр художника. Глубоко обобщенный и идеально возвышенный образ «человека эпохи». Загадочная улыбка Джоконды. Композиционные и колористические достоинства картины. «Автопортрет» художника, познавшего законы мира и сумевшего выразить их возвышенным языком искусства. Рисунки Леонардо да Винчи.

Самостоятельная работа: просмотр фильма ВВС «Тайная Вечеря».

Тема. Творчество Рафаэля

Цель: сформировать представление – о творчестве Рафаэля де Санти.

Задачи:

- сформировать представление о творчестве и биографии Рафаэля де Санти;
- дать представление о работах мастера от «Мадонны Конестабиле» к «Сикстинской Мадонне»;
- дать представление о фресковой живописи во дворце Ватикана и лучших работах Рафаэля де Санти: «Афинская школа», «Парнас», «Диспута» и «Юриспруденция»;
- дать понятие о портретном творчестве Рафаэля, разобрав такие работы как: «Автопортрет». «Портрет женщины с единорогом». «Портрет Папы Льва X»
- разобрать портрет Анджело Дони как воплощение обобщенного образа эпохи Возрождения;

Содержание:

Рафаэль — «первый среди великих». Судьба художника, основные этапы его творческой биографии. Рафаэль — певец женской красоты. Идеал гармонии в его творчестве. Конструктивные планы. Уравновешенность композиции. Отношение к цвету.

От «Мадонны Конестабиле» к «Сикстинской Мадонне» (обобщение ранее изученного).

Фресковая живопись во дворце Ватикана. «Афинская школа», «Парнас», «Диспута» и «Юриспруденция» — лучшие фресковые работы художника, посвященные различным формам духовной деятельности человека.

Портретное творчество Рафаэля («Автопортрет», «Портрет женщины с единорогом», «Портрет папы Льва X»). «Портрет Анджело Дони» как воплощение обобщенного образа эпохи Возрождения. «Преображение Господне» — последнее произведение Рафаэля (обобщение ранее изученного).

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериалов о Рафаэле из серии «Мост через бездну» Паолы Волковой.

Тема. Творчество Микеланджело

Цель: сформировать представление – о творчестве Микеланджело Буонаротти.

Задачи:

- дать понятие о Судьбе художника и основных этапах его творческой биографии;
- сформировать представление о «Пьета», «Давид» и «Моисей» — скульптурных шедеврах Микеланджело;
- дать представление о погребальной капелле герцогов Медичи во Флоренции;
- дать представление о росписях свода Сикстинской капеллы в Риме;
- провести анализ Фрески «Страшный суд» — апофеоз человеческого страдания и гнева;
- сформировать представление о работе над созданием купола Собора Святого Петра в Риме;

Содержание:

Архитектор. Скульптор, живописец, поэт, военный инженер. Гимн силе духа человека. Действенности, готовности к подвигу. Судьба художника и основные этапы его творческой биографии. «Пьета», «Давид» и «Моисей» — скульптурные шедевры Микеланджело (обобщение ранее изученного).

Погребальная капелла герцогов Медичи во Флоренции, создание единого архитектурного и скульптурного ансамбля. Идея трагического бессилия человека перед силой всепоглощающего времени. Отражение глубоких философских размышлений автора о смысле жизни и смерти.

Росписи свода Сикстинской капеллы в Риме (обобщение ранее изученного). Фреска «Страшный суд» — апофеоз человеческого страдания и гнева. Работа над созданием купола Собора Святого Петра в Риме.

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериалов о Леонардо да Винчи из серии «Мост через бездну» Паолы Волковой.

Тема. Венецианское искусство. Творчество Тициана

Цель: сформировать представление – о расцвете венецианской живописи

Задачи:

- дать общее представление об Архитектурном облике Венеции;
- дать общее представление о особенностях развития венецианской культуры в первой половине XVI века;
- дать представление о венецианской живописи и ее особенностях;
- познакомить с творчеством и биографией венецианского художника Джорджоне;
- познакомить с творчеством мифологических образов венецианского художника Тициана;
- ознакомить с Площадью Сан-Марко, являющейся общественным центром Венеции;
- познакомить с творчеством крупного зодчия Венеции и теоретика архитектуры Андреа Палладио;

Содержание:

Архитектурный облик Венеции. Венеция — столица позднего Возрождения, последний оплот художественной культуры Италии.

Следование традициям предшествующих эпох, парадность и красочность собственного архитектурного стиля. Уникальность природных условий, определивших архитектурный облик города. Венецианские дворцы, церкви и общественные здания.

Площадь Сан-Марко — общественный центр Венеции. Роль Якопо Сансовино в оформлении ее архитектурного облика. Сооружение библиотеки собора Сан Марко, особая нарядность и праздничность здания.

Андреа Палладио — крупнейший зодчий Венеции и теоретик архитектуры («Четыре книги об архитектуре»). Вилла «Ротонда» в Виченце, предместье Венеции.

Особенности развития венецианской культуры в первой половине XVI века. Венецианская живопись – ее особенности: колорит и живописная фактура.

Джорджоне. Связь человека с природой, тонкость колористических решений, новое понимание пейзажа, музыкальность живописи Джорджоне. Мечты о красоте и счастье безмятежной жизни человека на лоне природы, гармония чувств и поступков человека в творчестве Джорджоне. «Гроза», «Сельский концерт», «Три философа» — лучшие творения художника. Элегичность настроения и светлая поэтичность образов. Картина «Юдифь», своеобразие художественной трактовки библейского образа. «Спящая Венера» — идеальный женский образ эпохи Возрождения. Судьба художника и основные вехи его творческой биографии. Мастерство в передаче общей атмосферы своей эпохи. «Автопортрет» художника — образ творческой и деятельной личности, портрет человека, умудренного жизненным опытом. Мастерство колорита.

Мифологические сюжеты в творчестве Тициана («Персей и Андромеда», «Похищение Европы», «Венера и Адонис», «Даная», «Флора»).

«Венера Урбинская» — восторженный гимн женской красоте и целомудрию. Символическое звучание картины, богатство красочной палитры.

Библейская тематика в творчестве Тициана, повышенное внимание к стихии человеческих чувств («Коронование терновым венцом», «Святой Себастьян»). Картина «Динарий кесаря», ее глубокий психологический смысл, естественность и простота воплощения замысла (обобщение ранее изученного).

«Кающаяся Мария Магдалина», мастерство в передаче внутреннего мира героини. Галерея портретных образов, творческая эволюция жанра. «Портрет Ипполито Риминальди» — выразительный портрет героя своей эпохи. «Портрет юноши с перчаткой», трагический разлад души героя, мучительные поиски собственного «я».

Лаконизм композиции, неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений. Влияние Тициана на последующее развитие западноевропейской живописи.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников.

Тема. Позднее Возрождение. Творчество Веронезе и Тинторетто

Цель: сформировать представление – об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего Возрождения.

Задачи:

- дать представление о художнике эпохи Позднего Возрождения Веронезе;
- проанализировать **Библейская** тематика таких произведений, как («Брак в Кане», «Пир в доме Левия» — по выбору);
- проанализировать портретное творчество Веронезе;
- проанализировать творчество художника Тинторетто;
- проанализировать картины «Тайная вечеря», «Христос перед Пилатом» и монументальную композицию «Распятие»;

Содержание:

Ощущение зависимости человека от окружающей среды, развитие представлений об изменчивости жизни, утрате идеалов гармонии и целостности и отражении их в произведениях выдающихся живописцев, проявляющихся в замене образов отдельных героев на образ толпы.

Веронезе — певец праздничной Венеции. Монументально-декоративные композиции в интерьерах церквей, дворцов и вилл дож. Многолюдные пиры и празднества — излюбленные сюжеты художника.

Библейская тематика произведений («Брак в Кане», «Пир в доме Левия» — по выбору), их светский характер. Свободная трактовка библейских сюжетов, их декоративность. «Поклонение волхвов». Создание иллюзорного пространства в плафонных росписях. «Триумф Венеции».

Мифологическая тематика («Венера и Адонис», «Марс и Нептун», «Похищение Европы», «Венера и Марс, связанные Амуром»). Портретное творчество Веронезе.

Трагический мир Тинторетто. Мастерство в создании монументально-декоративных композиций. Яркий реализм, интерес к изображению простых людей из народа, экспрессивность образов и глубина психологического проникновения во внутренний мир человека.

Интерес к мифологической и библейской тематике. «Тайная вечеря» — вершина трагической экспрессии. Картина «Христос перед Пилатом», особый драматизм сцены, трагический конфликт с миром и властью. Глубокий общечеловеческий смысл монументальной композиции «Распятие», специфика композиционного и колористического решения.

Усилившийся кризис эпохи в творчестве Тинторетто, народный характер творчества, драматизм и эмоциональная сила образов. «Чудо св. Марка», «Распятие».

Трагический гуманизм позднего Возрождения — начало развития новых стилей художественного творчества. Характерные черты маньеризма и его мастера.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников.

Тема. Возрождение в Нидерландах

Цель: сформировать представление – об особенностях Возрождения в искусстве Нидерландов.

Задачи:

- дать представление об искусстве Нидерландов в эпоху Возрождения и перечислить основные отличительные особенности;
- проанализировать творчество Губерта и Яна ван Эйка как основоположников реализма в Нидерландах;

Содержание:

Замена научного подхода к изображению природы интуицией: разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. Народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни различных слоев общества. Борьба направлений в живописи. Приобщение к передовым достижениям итальянского искусства.

Губерт и Ян ван Эйк как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить основные произведения.

Тема. Босх и Питер Брейгель Старший

Цель: сформировать представление – о творчестве самобытных художников.

Задачи:

- дать представление о творчестве Иеронима Босха;
- проанализировать такие картины Босха как «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений»;
- дать представление о творчестве Питера Брейгеля и выявить особенности его живописного языка;
- проанализировать такие картины Питера Брейгеля как «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу»;

Содержание:

Отражение народного мировоззрения своего времени; развитие творчества Босха на фоне тревожных ожиданий конца света и поиска эстетического осмысления места человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Работы Х. Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу». Особенности живописного языка Брейгеля.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить основные произведения.

Тема. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер

Цель: сформировать представление – об особенностях Возрождения в Германии.

Задачи:

- определить особенность эпохи Возрождения в Германии;
- дать представление о творчестве Альбрехт Дюрер;
- проанализировать такие произведения как «Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери», «Меланхолия»;

Содержание:

Осознание миропорядка и места человека в Германии, рожденное на основе позднеготической традиции: религиозно-мистическое и придворно-аристократическое.

Альбрехт Дюрер - величайший художник немецкого Возрождения – теоретик, график и живописец. Достижение им в произведениях органического единства средневековых традиций и реалистического изображения окружающего мира.

«Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Дюрера. «Меланхолия». Многообразие штудий, этюдов, набросков и разнообразия материалов. Техника гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве художника. «Зайчик».

Самостоятельная работа: просмотр и конспект видеоматериалов о «Меланхолии» из серии «Мост через бездну» Паолы Волковой.

РАЗДЕЛ V. ИСКУССТВО РУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV - XVII вв.

Тема. Своеобразие русской архитектуры. Ансамбль и собрание декоративно - прикладного искусства Московского Кремля

Цель: сформировать представление – о своеобразии русской средневековой архитектуры; об Оружейной палате Московского Кремля.

Задачи:

- дать представление о русской средневековой архитектурой, познакомившись с её архитектурными памятниками;
- Рассмотреть и зарисовать шесть особенностей средневековой русской архитектуры: Храмовое многоглавие, Храмы как памятники важнейшим историческим событиям, Храмы как памятники важнейшим историческим событиям, Композиция шатровых храмов, Огненные храмы 17 века, Многоярусный тип храма, Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы;

Содержание:

Знакомство с памятниками русской архитектуры и символическим значением отдельных архитектурных форм; развитие образного мышления.

Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитектуры:

1. **Храмовое многоглавие.** Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708).
2. **Храмы как памятники важнейшим историческим событиям.** Троицкий собор на Рву в Москве (храм Василия Блаженного) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное освобождение Руси от иноземного ига.
3. **Композиция шатровых храмов** - примета Московской архитектуры второй половины XVI - начале XVII веков. Рассказать о версии ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении фигуры Богородицы, заступницы Руси. Церковь Вознесения в Коломенском (постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).
4. **Огненные храмы 17 века.** Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь Николая Посадского в Коломне и др.
5. **Многоярусный тип храма.** Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693).
6. **Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы.**

Ансамбль Московского Кремля. Москва – средоточие формирования общерусской культуры. Шедевры архитектуры Кремля - Успенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец Стены и башни Кремля пример синтеза художественных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Легенд возникновения города. Старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века. Шедевры декоративно-прикладного искусства Московского Кремля. Сокровища Теремного дворца Кремля. Ажурная резьба (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); архитектурная керамика - изразцы (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); эмальерное искусство (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила Федоровича); лицевое и декоративное шитье (покрывало с изображением Сергия Радонежского с житием - вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский монастырь).

Самостоятельная работа: узнать историю постройки одного из храмов своего города.

Тема. Творчество Дионисия и Симона Ушакова

Цель: сформировать представление – о творчестве Дионисия и Симона Ушакова.

Задачи:

- дать представление о Творчестве Дионисия;
- определить характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова;
- рассмотреть росписи Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием»;
- рассмотреть росписи Рождественского собора Ферапонтова монастыря;

Содержание:

Поиск образа совершенного человека; педагогическая деятельность Симона Ушакова (1626 - 1686), стремление преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого лица.

Творчество Дионисия (около 1440 - около 1505 гг.), определившее главное направление в живописи конца XV - начала XVI веков. Характерные особенности творческой манеры Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер изображения Дионисия и телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения в работах Ушакова.

Росписи Благовещенского и Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписи Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный». Потеря одухотворенности русских икон школы Дионисия.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве иконописцев, перечислить основные произведения.

Тема. Контрольный урок «Искусство Руси XV - XVII вв.»

Письменные ответы на вопросы (обобщение изученного); работа с репродукциями.

II ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ VI. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII- XVIII вв.

Тема. Введение. Художественная культура Нового времени

Цель: сформировать представление – об особенностях мировоззрения людей XVII века.

Задачи:

- рассмотреть Изменение мировосприятия в эпоху Барокко;
- рассмотреть Эстетику барокко выявить главные темы произведений и характерные черты;
- рассмотреть архитектуру Барокко и проанализировать слияния архитектуры, скульптуры и живописи;

Содержание:

Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. Человек и новая картина мира. Роль научных открытий. Изменение представлений человека о строении Вселенной. Возможность познания законов природы на основе разума и опыта. Революционный переворот в сознании человека (крушение идеалов Возрождения, усиление трагических противоречий жизни).

Перемены в духовной жизни общества. Эстетика барокко. Художественный стиль, отразивший новое мировосприятие жизни.

Происхождение термина «барокко». Стремление удивить, вызвать изумление — главная цель произведений барокко. Человек как многоплановая личность со сложным миром чувств и переживаний. Мучения и страдания человека, мистические аллегории, соотношение добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти, жажда наслаждений и расплата за них — главные темы искусства барокко.

Характерные черты барокко: синтез архитектуры, живописи и скульптуры, динамизм, картинная зрелищность, контрасты масштабов, света и тени, нагромождение деталей, неожиданность метафор. Тяготение к большим городским и садово-парковым ансамблям, синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Увеличение масштабов, массивность, искажение классических пропорций. Создание нарочито искривленного, иллюзорного пространства за счет текучести криволинейных форм и объемов. Усиление декоративного начала, детализация, «боязнь пустоты», создание оптических эффектов, использование бокового освещения, контрастное чередование света и тени. Своеобразие и национальный колорит архитектуры западноевро-пейского барокко.

Самостоятельная работа: сделать записи в тетрадях о причинах разнообразия художественно-идейных течений.

Тема. Архитектура и скульптура стиля барокко. Творчество Лоренцо Бернини

Цель: сформировать представление – об особенностях стиля барокко.

Задачи:

- дать представление об особенностях архитектуры барокко;
- рассмотреть фасад церкви Сан-Карло алле Куатро Фонтане на площади Четырех фонтанов в Риме (1634 - 1667);
- разобрать творчество Лоренцо Бернини;
- знать такие произведения как, «Давид». «Юный Аполлон и Дафна, превращающаяся в лавр». «Похищение Прозерпины». Скульптурная группа «Экстаз святой Терезы» в церкви Санта Мария дела Витория. Портрет Констанции Буонарелли (1635), фонтан четырех рек в Риме;
- дать представление об оформлении площади перед собором Святого Петра;
- рассмотреть лестницу в Ватиканском дворце;

Содержание:

Искусство – отражение изменений в обществе. Реализация новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и его драматической сложности.

Италия — родина архитектурного барокко. Создание целостных архитектурных ансамблей.

Особенности архитектуры барокко: динамичное пространственное решение; трактовка объемов живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом здания; свободное использование ордерной формы ради усиления пластичности и живописности общего решения; любимый декоративный

элемент - волюта, овал; раскрепованный антаблемент - как почти неизменный признак барочной постройки; эффект оптических иллюзий.

Фасад церкви Сан-Карло алле Куатро Фонтане на площади Четырех фонтанов в Риме (1634 - 1667) Франческо Барромини.

«Гений барокко» Лоренцо Бернини (1598-1678), многогранность его творческого дарования. Творчество Лоренцо Бернини - яркий образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре.

Мастерство в обработке мрамора и бронзы, световые эффекты, искусство имитации и воспроизведение мельчайших нюансов человеческой души. Сходство с ренессансными мастерами, его разносторонняя одаренность. «Давид». «Юный Аполлон и Дафна, превращающаяся в лавр». «Похищение Прозерпины». Скульптурная группа «Экстаз святой Терезы» в церкви Санта Мария дела Витория. Портрет Констанции Буонарелли (1635) - один из лучших портретов в творчестве мастера. Фонтан четырех рек в Риме.

Оформление площади перед собором Святого Петра. Создание единого ансамбля с величественной колоннадой. Кафедра в соборе св. Петра в Риме (1657 - 1666). Лестница в Ватиканском дворце; эффект оптической иллюзии.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

Тема. Изобразительное искусство барокко

Цель: сформировать представление о — об особенностях стиля барокко в живописи.

Задачи

- дать представление о живописи барокко;
- знать основные этапы биографии Рубенса;
- рассмотреть творчество Рубенса, характерные особенности его живописной манеры: свободная пластика форм, сильные цветовые эффекты и т.д.;
- рассмотреть такие художественные произведения как, «Автопортрет с Изабеллой Брант, Снятие с креста», «Союз Земли и Воды», «Битва амазонок с греками», «Жизнь Марии Медичи», «Портрет Елены Фоурмен с детьми», «Шубка»;
- рассмотреть творчество Снейдерса;

Содержание:

Живопись барокко. Творчество Рубенса. Монументально-декоративная живопись, ее праздничный блеск и бурный накал страстей, неукротимая энергия и динамика. Главные темы живописи барокко: торжество Божественной справедливости и прославление на небесах Христа, Богоматери и святых. Обращение к античным аллегорическим сюжетам и темам.

Основные этапы творческой биографии Рубенса. Живопись Рубенса — «роскошный пир для очей». Мастер торжествующего барокко. Характерные особенности живописной манеры: свободная пластика форм, сильные цветовые эффекты, тончайшая игра красочных оттенков. Цвет — организующее начало его композиций. Отказ от локального цвета и переход к тональной многослойной живописи, сочетание тщательной моделировки с легкой эскизностью.

«Автопортрет с Изабеллой Брант» — шедевр раннего творчества. Библейские сюжеты и образы в произведениях Рубенса («Снятие с креста»). Мифологическая тематика («Союз Земли и Воды», «Битва амазонок с греками»), ее аллегорический смысл. «Персей и Андромеда», «Портрет камеристки», «Жизнь Марии Медичи», «Портрет Елены Фоурмен с детьми», «Шубка».

Снейдерс — мастер монументального декоративного натюрморта и «охотничьих сцен», «Натюрморт с лебедем», серия «лавок».

Обобщение ранее изученного.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Рубенса по плану.

Тема. Творчество Караваджо

Цель: сформировать представление — о творчестве Караваджо.

Задачи:

- рассмотреть творчество и личность художника Микеланджело Меризи;
- рассмотреть такие произведения как, «Лютнист», «Призвание Матфея», «Обращение Павла», «Положение во гроб», «Успение Марии»;

Содержание:

Личность художника Микеланджело Меризи да Караваджо. Ранний этап творчества: самостоятельные жанровые сцены: уличные мальчишки, посетители кабачков (главное - характерный типаж) и натюрморты. Основные произведения «Лютнист», «Призвание Матфея», «Обращение Павла», «Положение во гроб», «Успение Марии». Главные герои изображений простые люди, всегдашние кабачков, бедняки. Свобода в трактовке библейского сюжета. Смелая трактовка религиозных образов до сходства с простонародьем. Монументальность. Резкие контрасты светотени, усиление мощи моделировки форм и усиление драматической действенности, эмоциональности изображения.

Оптический эффект становится основным фактором передачи идеи произведения. Светотень, доведенная до предельной выразительности, является важнейшим композиционным фактором в творчестве Караваджо. Действие света равносильно действию слова.

Самостоятельная работа: анализ произведения искусства.

Тема. Испанские гении. Эль Греко и Диего Веласкес

Цель: сформировать представление – о «золотом веке» испанской живописи XVII века.

Задачи:

- сформировать представление о роли католической церкви;
- дать представление об Испанской истории и культуре;
- рассмотреть творчество художника Эль Греко;
- дать представление о таких произведениях как, «Погребение графа Оргаса», «Апостолы Петр и Павел», «Портрет Парависино», «Толедо в грозу», «Святой Себастьян», «Сеньора в меховой накидке»;
- рассмотреть творчество Диего де Сильва Веласкеса;
- дать представление о таких произведениях как, «Завтрак», «Портрет Филиппа IV», «Сдача Бреды», «Портрет Иннокентия X», «Инфанта Маргарита», «Пряхи», «Менины», «Разносчик воды в Севилье», «Вакх в гостях у крестьян», «Кузница Вулкана», «Венера перед зеркалом», серия «Шуты и карлики»;

Содержание:

Роль католической церкви. Особенности исторического развития и своеобразие испанской культуры.

Эль Греко. Утонченность, интеллектуальность, аристократичность, страстность, экзальтированность его творчества. Особенности его многофигурных композиций: произвольно смещающиеся планы. Смелые ракурсы. Контраст света и тени, пропорции фигур, колористическое решение. «Погребение графа Оргаса», «Апостолы Петр и Павел», «Портрет Парависино», «Толедо в грозу», «Святой Себастьян», «Сеньора в меховой накидке».

Диего де Сильва Веласкес. Гуманизм его творчества. Верность демократической традиции испанской культуры, расширение тематики живописи. Своеобразие его творческого метода. Глубина психологических характеристик, валеры. «Завтрак», «Портрет Филиппа IV», «Сдача Бреды», «Портрет Иннокентия X», «Инфанта Маргарита», «Пряхи», «Менины», «Разносчик воды в Севилье», «Вакх в гостях у крестьян», «Кузница Вулкана», «Венера перед зеркалом», серия «Шуты и карлики».

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин Веласкеса.

Тема. «Малые» голландцы

Цель: сформировать представление – о ведущей роли станковой реалистической живописи в голландском искусстве.

Задачи:

- рассмотреть творчество Хальса, основоположника голландского реалистического портрета;
- рассмотреть творчество таких художников как Питер де Хох, Вермеер Дельфтский, Якоб Ван Рейсдаль, Виллем Кальф;

Содержание:

Преобладание живописи в изобразительном искусстве. Сложение жанров. Хальс – основоположник голландского реалистического портрета. Разнообразие тематики и образов в его портретах, введение в них сюжетного элемента. Психологизм, динамика, живописные приемы. Второй период

в творчестве **Хальса** – смена образного строя и тонального решения его портретов. **Питер де Хох**. Тема повседневного бюргерского быта. Роль интерьера в композиции. «Хозяйка и служанка», «Кладовая». **Вермеер Дельфтский**. Поэзия, безукоризненный вкус, тончайший колорит его работ. Композиционное мастерство Вермеера. «У сводни», «Девушка с письмом», «Служанка с кувшином молока», «Вид города Дельфта». Пейзаж. Передача состояния природы, атмосферы времени года, пространства. Развитие тональной живописи. **Якоб Ван Рейсдаль** - широта круга его пейзажных мотивов. Поэтичность и одухотворенность природы. «Вид деревни Эгмонт», «Лесное болото», «Морской берег». Анималистический жанр. Изучение пластической анатомии животного. Фактуры. **Поттер, Воуверман, Кейп**. Натюрморт. Интимный характер голландского натюрморта, ощущение присутствия человека, изысканность, сдержанное благородство. **Питер Класс и Хеда**- завтраки; **Виллем Кальф** – десерты.

Самостоятельная работа: анализ произведений Вермеера Дельфтского и Ф. Хальса.

Тема. Рембрандт

Цель: сформировать представление – жизни и творчестве Рембрандта Харменс Ван Рейна.

Задачи:

- дать представление о жизни и творчестве Рембрандта;
- рассмотреть технику живописи Рембрандта;
- знать такие произведения как «Урок доктора Тульпа», «Жертвоприношение Авраама», «Портрет Саский», «Автопортрет с Саский на коленях», «Ночной дозор», «Прощание Давида с Ионафаном», «Святое семейство», «Асур, Аман и Эсфирь» «Даная», «Жертвоприношение Авраама»;
- определить значение творчества Рембрандта в развитии мировой живописи;

Содержание:

Жизненный и творческий путь Рембрандта. Одна из вершин мировой живописи. Широта тематического диапазона, глубочайший гуманизм, поэтичность и возвышенность образов. Роль света в создании образов. Техника живописи Рембрандта. Три периода его творчества. Эволюция мировоззрения, и, как следствие, эволюция образов и живописных приемов. «Урок доктора Тульпа», «Жертвоприношение Авраама», «Портрет Саский», «Автопортрет с Саский на коленях», «Ночной дозор», «Прощание Давида с Ионафаном», «Святое семейство», «Асур, Аман и Эсфирь», «Даная», «Жертвоприношение Авраама», автопортреты, портреты Бренинга, Яна Сикса, жены брата художника. Значение творчества Рембрандта в развитии мировой живописи последующего времени.

Самостоятельная работа: просмотр документального фильма «Рембрандт».

Тема. Архитектура Франции XVII века. Стиль классицизм. Ансамбль Версаля.

Цель: сформировать понятие о «классицизме» как об идейно- художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века.

Задачи:

- дать представление об искусстве Классицизма;
- дать представление об основном содержании, мировоззренческой и художественной установке Классицизма;
- рассмотреть формирование стилевой системы классицизма во Франции (эпоха короля Людовика XIV);
- сформировать представление об характерных чертах архитектуры классицизма;
- рассмотреть архитектуру, планировку, интерьеры и парки Версаля;

Содержание:

Классицизм – его основное содержание, мировоззренческие и художественные установки. Эстетика классицизма. Обращение к античному наследию и гуманистическим идеалам Возрождения. Выработка собственной эстетической программы. Главное содержание искусства классицизма: понимание мира как разумно устроенного механизма, в котором человеку отводилась существенная организующая роль. Творческий метод классицизма (стремление к разумной ясности, гармонии и строгой простоте, объективному отражению окружающего мира, соблюдение правильности и порядка, подчинение частного главному).

Черты классицизма в различных видах искусства. Формирование стилевой системы классицизма во Франции (эпоха короля Людовика XIV) и ее влияние на развитие художественной культуры западноевропейских стран.

Идея величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в архитектурных сооружениях классицизма.

Характерные черты архитектуры классицизма. Ориентация на лучшие достижения античного зодчества, реальное воплощение представлений об «идеальном городе», сложившемся в эпоху Возрождения. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля.

«Сказочный сон» Версаля. Грандиозность масштабов регулярной планировки, пышное величие строгих фасадов, блеск декоративного убранства интерьеров. Версаль — зримое воплощение парадно-официальной архитектуры классицизма. Архитектурный облик Версаля, созданный зодчими Л. Лево, Ж. Ардуэном!Мансаром и А. Ленотром. Дворец Людовика XIV — главное сооружение ансамбля. Барочное оформление интерьеров. Зеркальная галерея Версальского дворца. Развитие понятия о регулярных (французских) парках. Четкость и рациональная организация планировки версальского парка (обобщение ранее изученного).

Самостоятельная работа: сообщение по теме.

Тема. Никола Пуссен и Клод Лоррен

Цель: сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных в живописи.

Задачи:

- дать представление о творчестве художника Никола Пуссена;
- рассмотреть такие произведения как, «Триумф Нептуна и Амфитриты», «Царство Флоры», «Аполлон и Дафна», «Смерть Германика», «Танкред и Эрминия». «Пейзаж с Геркулесом и Какусом»;
- дать представление о творчестве художника Клода Лоррена;

Содержание:

Никола Пуссен — художник классицизма. Прославление героического человека, его могучего разума, способностей познания и преобразования мира в творчестве художника. Характерные черты живописных произведений: уравновешенность композиций, математически выверенная система организации пространства, четкий рисунок, чувство ритма, основанное на античном учении о музыкальных ладах. Рационализм как основополагающий принцип его художественного творчества, использование золотого сечения.

Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы живописных полотен Пуссена. Картина «Аркадские пастухи» — блистательное начало творческих экспериментов. Своеобразие интерпретации мифологических сюжетов и образов в картинах «Триумф Нептуна и Амфитриты», «Царство Флоры», «Аполлон и Дафна», «Смерть Германика», «Танкред и Эрминия». «Пейзаж с Геркулесом и Какусом», Пейзаж с Полифемом».

Клод Лоррен. Состояние природы в различные моменты дня, световоздушная среда. Организация движения вглубь последовательным высветлением планов, мягкость живописной манеры. «Полдень», «Ночь», «Утро», «Гавань».

Самостоятельная работа: сопоставить фрагменты эпоса Овидия «Метаморфозы» и картины Пуссена «Царство Флоры».

Тема. Искусство Франции XVIII века. Антуан Ватто и художники стиля рококо

Цель: сформировать представление о сложении стиля рококо как ответвления угасающего барокко.

Задачи:

- дать понятие термина «Рококо»;
- сформировать представление о искусстве рококо;
- дать представление о живописи рококо;
- рассмотреть творчество художников А. Ватто, Ф. Буше, Жан Батист Шарден;

Содержание:

Кризис абсолютизма во Франции. Основополагающее влияние философии просветителей. Происхождение термина «рококо». Истоки художественного стиля, отражение идеалов в настроении высших слоев общества. Гедонистическая функция искусства рококо. Пристрастие к

изысканным и сложным формам, причудливым линиям, напоминающим силуэт раковины. Задача искусства рококо — нравиться, трогать и развлекать. Сложные любовные интриги, мимолетность увлечений, дерзкие и рискованные поступки героев, авантюры и фантазии, галантные развлечения и праздники — основные сюжеты произведений рококо.

Характерные черты стиля рококо и их проявление в произведениях декоративно-прикладного искусства.

Мастера «галантного жанра»: живопись рококо. Главные темы живописи: изысканная жизнь придворной аристократии, «галантные празднества», идиллические картины «пастушеской» жизни, мир сложных любовных интриг и хитроумных аллегорий. «Дух мелочей прелестных и воздушных» — лейтмотив творчества художников рококо. Обращение к мифологическим сюжетам и образам.

А. Ватто — «поэт беспечного досуга» и «галантных празднеств». «Паломничество на остров Киферу», мастерство в передаче особой атмосферы очарования и любви. «Театр актеров» А. Ватто. Картина «Жиль» («Пьеро»), глубина ее философского и психологического обобщения. Интимной живописи и чувств. Красота эфемерности, ценность неповторимого уходящего мгновения. Театральная культура ее роль в творчестве художника. «Савояр», «Тягости войны», «Любовь на итальянской сцене», «Галантные празднества», «Капризница».

Ф. Буше — «художник граций» и «королевский живописец», мастер колорита и изысканного рисунка. Парадные портреты маркизы де Помпадур. Обращение к мифологической и пасторальной тематике. Создатель картин для шпалер, декораций и костюмов для парижской оперы. Аллегии. Сентиментальность, кокетливость. Слащавость. Принципы построения композиции, связанных с интерьером. Характер линия, ракурсы и цветовое решение. «Туалет Венеры», «Пастушеская сцена».

Жан Батист Шарден — поэт повседневности, Работа с натуры — основа его творчества. Совершенная валерная живопись, стремление выявить структуру предметов, материальную характерность и форму. Особенности

Реалистическая наблюдательность, передача композиции в работах «Скат», «Атрибуты искусства», «Медный бак», «Молитва перед обедом», «Прачка».

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о картинах Ж. Б. Шардена.

Тема. Живопись и скульптура французского сентиментализма и классицизма XVIII века

Цель: сформировать представление — о французском сентиментализме; о возникновении новой волны классицизма.

Задачи:

- сформировать представление о Философии Дидро и основах сентиментализма;
- рассмотреть творчество таких художников как Жана Батиста Греза, О. Фрагонара;
- рассмотреть творчество скульптора Этьена Мориса Фальконе;

Содержание:

Философия Дидро и основы сентиментализма. Морализаторский характер работ **Жана Батиста Греза**. «Паралитик».

О. Фрагонар — мастера рисунка и тонкий колорист. Динамика и праздник жизни в творчестве Фрагонара. Связь с рококо в заостренно — пикантных и вместе с тем ироничных ситуациях. О. Фрагонар «Качели», «Поцелуй украдкой». Страстность переживаний, душевная взволнованность, творческая импульсивность портретов. О. Фрагонар «Портрет Дидро», «Вдохновение».

Поворот к реализму в скульптуре к середине XVIII века: поиски героических образов, обращение к античности. Высокие достижения монументальной пластики XVIII века в творчестве **Этьена Мориса Фальконе**. Образ идеальной личности, законодателя страны — «Медный всадник» в Санкт-Петербурге. Многогранность характеристик, психологизм и вера в человека в скульптурных портретах Антуана Гудона. Мраморная статуя Вольтера.

Самостоятельная работа: сделать записи в тетради; подготовить сообщение о создании «Медного всадника».

Тема. Английская школа живописи XVIII века

Цель: сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии XVIII века.

Задачи:

- сформировать представление о творчестве художника Уильяма Хогарта;
- сформировать представление о творчестве портретиста Джошуа Рейнольдс;

Содержание:

Уильям Хогарт – основоположник реализма в английской живописи, создатель общественной и политической сатиры. Наблюдение жизни – метод художника. Социальность, морализаторство. Серии «Карьера мота», «Модный брак». «Переулочек джина», «Выборы в парламент». Хогарт – портретист: «Автопортрет», «Портрет миссис Сайер», «Продавщица креветок». Хогарт – теоретик искусства: «Анализ красоты».

Джошуа Рейнольдс. Сочетание классицистических тенденций с меткостью психологической характеристики. Типы портретов Рейнольдса: камерные, парадные и аллегорические в «большом парадном стиле». Портреты писателя Стерна, актрисы Сары Сиддонс, адмирала Хитфилда.

Самостоятельная работа: словарная работа; записать название картин и имена художников.

Тема. Зачет. Устные ответы на вопросы; работа с репродукциями.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 класс)

I ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ VII. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

1. Повторение пройденного материала

Тема. Русская искусство первой половины XVIII века

Цель: сформировать представление о крутом переломе, европеизации русского искусства.

Задачи:

- дать представление о Русской художественной культуре 18 века;
- дать представление о создании академии художеств;
- сформировать представление об основании и строительстве Петербурга;
- дать представление о деятельности Доменико Трезини, М. Земцова, П. Еропкина, И. Коробова;
- знать о барокко середины 18 века;
- дать представление о творчестве архитектора Франческо- Бартоломео Растрелли;
- сформировать представление о создании академии художеств и её значение как единственного в стране высшего художественного учреждения;

Содержание:

Экономическое, политическое, социальное устройство России 18 века. Государственные преобразования в начале 18 века. Русская художественная культура 18 века. Национальное своеобразие русского искусства. Эволюция и характеристика стилевых образований 18 века. Широкое развитие светского искусства. Создание академии художеств.

Архитектура. Основание и строительство Петербурга. Вопросы планировки. Строительство производственных, административных, торговых и других зданий. Регулирование жилого строительства. Сдержанность и простота приемов начала 18 века.

Деятельность **Доменико Трезини** – Петропавловский собор, Здание 12-ти коллегий, Ворота крепости, гостиный двор, типовые проекты жилых домов. Деятельность **М. Земцова** – здание кунсткамеры, **П. Еропкина**, **И. Коробова** – Адмиралтейство.

Барокко середины 18 века. Значительное обогащение композиционных средств при сужении тематики. Черты стиля барокко. **Франческо- Бартоломео Растрелли.** Летний, Зимний дворцы. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного монастыря. Композиционный и стилистический анализ памятников.

Создание академии художеств. Значение академии художеств как единственного в стране высшего художественного учреждения. Превращение Академии в одну из лучших художественных школ Европы. Система преподавания. Иерархия жанров, высокая культура рисунка, принципы композиции в живописи и т.д. Пенсионерство.

Живопись. Развитие портретной живописи в начале 18 века. Связь с парсуной. Отражение в портретах характерных черт культуры петровского времени. **И. Никитин** – первый русский портретист – петровский пенсионер. Психологизм его портретов, высокий профессиональный

уровень, проявление национального характера. Портреты Петра I, «Портрет канцлера Головкина, «Напольный гетман», «Портрет Петра I на смертном ложе».

Портретная живопись **А. Матвеева**. Реформы Петра I в области художественного образования.

Самостоятельная работа: перечислить основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и имена авторов.

Тема. Архитектура второй половины XVIII века

Цель: сформировать представление о полном освоении идейно-образной системы и языка художественной культуры нового времени.

Задачи:

- сформировать представление о становлении классицизма в России;
- рассмотреть основные памятники архитектуры, относящиеся к этому периоду;

Содержание:

Классицизм. Становление. Идейно - художественная сущность. Черты и особенности русского классицизма. Здание Академии художеств. Мраморный дворец. Таврический дворец. «Камеронова галерея» в Царском селе. Большой дворец в Павловске. В. Баженов и его роль в развитии русского классицизма – Царицыно, Пашков дом, Михайловский замок. М. Казаков. Здание «присутственных мест» в Кремле, Московский университет.

Самостоятельная работа: посмотреть документальный фильм об архитектуре XVIII века.

Тема. Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века

Задачи: сформировать представление о подъеме русской скульптуры и живописи.

Задачи:

- сформировать представление о скульптуре второй половины XVIII века в исполнении таких мастеров как, Б. К. Растрелли, Э. М. Фальконе, Ф. Шубина, Ф. Гордеева, М. Козловского;
- сформировать представление о русской живописи второй половины XVIII века на примере таких художников как, А. Лосенко, М. Шибанов;
- дать представление о живописном портрете того времени, разобрав творчество художников Ф. С. Рокотова и Д. Г. Левицкого;
- дать понятие термина «Сентиментализм»;
- дать представление о творчестве художника портретиста В. Л. Боровиковского;
- дать представление о мастерах скульптурного портрета;

Содержание:

Развитии жанров изобразительного искусства. Произведения мастеров скульптуры Декоративно-монументальная скульптура **Б. К. Растрелли**. Бронзовый бюст Петра I — величественный образ преобразователя России. История создания конного памятника Петру I (Медный всадник) **Э. М. Фальконе** и оригинальность его художественного решения.

Ф. Шубина, Ф. Гордеева, М. Козловского. Создание памятника Петру I французским скульптором Фальконе.

Живопись.

А. Лосенко – первый русский исторический живописец. Каноны академического искусства – «Владимир перед Рогнедой», «Прощание Гектора с Андромехой». Лосенко как один из основателей русской художественной педагогики.

М. Шибанов. Монументальный образ русских крепостных крестьян «Крестьянский обед», «Свадебный сговор».

Интерес к жизни человеческой личности, ее ценность и особая общественная значимость. Задачи русских портретистов.

Мастера живописного портрета. Поэтичность и одухотворенность образов в творчестве **Ф. С. Рокотова**. Создание камерного портрета, раскрывающего внутренний мир человека. Рокотов — блестящий мастер светотени и колорита, особенности композиционного решения живописных полотен. Женские образы Рокотова («Портрет неизвестной в розовом платье», «Портрет В. Е. Новосильцевой», «Портрет В. И. Суровцевой» — по выбору). «Портрет А. П. Струйской» — образ женственной грации и нравственной чистоты. Роль колористического решения и живописных приемов в создании образа – портреты Майкова, Новосильцевой.

Портретная галерея **Д. Г. Левицкого**. «Портрет П. А. Демидова» как образец официального парадного портрета, глубина психологической характеристики персонажа. Серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц — настоящий гимн вечной юности. «Портрет Е. Н. Хованской и Е. Н. Хрущевой», жизненная правдивость и очарование образов. Портреты Екатерины II, Куракина, Львовой, Бакуниной, Урсулы Мнишек, отца художника.

Сентиментализм— одно из художественных течений в рамках классицизма. Эстетика сентиментализма. Изображение мира чувств и переживаний человека, его связь с миром первозданной природы. Портретное творчество **В. Л. Боровиковского**. Богатейшая палитра чувств человека, их связь с миром окружающей природы. «Портрет М. И. Лопухиной», поэтический и душевный образ молодой женщины. Портреты Арсеньевой, Скобеевой, сестер Гагариных, Безбородко с дочерьми.

Мастера скульптурного портрета. Черты барочного парадного портрета, простота и ясность искусства классицизма в произведениях русской пластики.

Самостоятельная работа: Просмотр фильм из серии Русский музей «Искусство России XVIII века».

РАЗДЕЛ VIII. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА

Тема. Введение. Искусство Англии XIX вв

Цель: сформировать представление об искусстве Англии XIX века.

Задачи:

- дать представление об экономическом, политическом и культурном развитии Западной Европы 19 века;
- сформировать представление о Состояние исторического, бытового, портретного и пейзажного жанров в 19 веке;
- рассмотреть демократические тенденции в искусстве того периода;
- дать представление о творчестве Джона Констебля, основоположнике западноевропейского пейзажного искусства;
- дать представление о развитие акварели и ее влияние на решение задач передачи света и воздуха, на примере творчества акварелиста Уильяма Тёрнера;

Содержание:

Экономическое, политическое и культурное развитие Западной Европы 19 века. Национально – освободительная борьба 19 века. Формирование новых художественных школ. Основные художественные направления в искусстве: классицизм, романтизм, реализм. Место различных национальных школ. Состояние исторического, бытового, портретного и пейзажного жанров в 19 веке. Расширение их возможностей и социальная окраска. Эстетические критерии и нравственные идеалы.

Связь английского искусства XVIII - XIX веков с событиями общественно-политической и экономической жизни Англии данного периода. Демократические тенденции в искусстве. **Джон Констебль** - крупнейший мастер и основоположник западноевропейского пейзажного искусства. Обостренное чувство изменчивости и многообразия природы, эмоциональность и ее восприятие. Разработка пленэра, особенности колорита и живописной манеры. Самоценность больших этюдов Констебля.

Развитие акварели и ее влияние на решение задач передачи света и воздуха. Творчество **Уильяма Тёрнера** как непревзойденного мастера акварели, техники, ставшей наиболее любимой английскими художниками - романтиками. Эффектные декоративные пейзажи, полные контрастов цвета и света с мифологическими или историческими сценами «Уллис и Полифем». Сложные красочные гармонии пейзажей Тернера полны драматического мироощущения – «Последний рейс корабля «Отважный». Поздние работы Тернера – феерические зрелища, где потоки краски сливаются в сложнейшие цветовые гармонии и растворяют предметы – «Дождь, пар и скорость», «Китобойные суда».

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу произведений Тёрнера, Констебля.

Тема. Французский классицизм

Цель: сформировать представление о французском классицизме.

Задачи:

- дать представление об Искусство французской буржуазной революции конца 18 века;
- дать представление о творчестве, основоположника неоклассицизма Ж. Л. Давида;
- дать представление о творчестве одного из главных художников классицизма 19 века **Жане** Огюсте Энгре;

Содержание:

Искусство французской буржуазной революции конца 18 века. Идеиные течения как отражение интересов борющихся классов. Классицизм как стиль, воплотивший ряд важнейших идей, подготовивших революцию.

Ж. Л. Давид — основоположник неоклассицизма. Отражение античных традиций и революционных настроений современной эпохи в творчестве художника. «Клятва Горациев» — подлинный манифест живописи неоклассицизма (обращение к историческому жанру, аллегоричность и назидательность сюжета, использование античной атрибутики, лаконизм стиля, логически ясное построение композиции). Классицизм как средство прославления и возвеличивания гражданских доблестей. «Брут». Давид – общественный деятель революции, «Коронация Жозефины», «Автопортрет».

Жан Огюст Энгр. Центральная фигура французского классицизма 19 века., глава официальной академической школы. Его теоретические позиции – портреты супругов Ривьер, Бертена, «Зевс и Фемида», рисунки.

Самостоятельная работа: *подготовить* сообщения о творчестве Энгра.

Тема. Искусство революционного романтизма во Франции

Цель: сформировать представление о романтизме как мощном художественном течении во французском изобразительном искусстве.

Задачи:

- раскрыть понятие термина «романтизм»;
- дать представление об эстетике романтизма;
- сформировать представление о Живописи романтизма и ее крупнейших представителях, таких как Теодор Жерико, Эжен Делакруа;

Содержание:

Эстетика романтизма. Неоднородность художественного направления, его отличительные особенности, зависимость от местных исторических условий и культурных традиций. Хронологические рамки европейского романтизма. Происхождение и развитие термина. Сложность и противоречивость искусства романтизма, его главные эстетические принципы: неприятие реальной жизни, исключительность романтического героя, выражение стихийного начала жизни через картины природы, культ прошлого (идеализация Античности и Средневековья, интерес к фольклору). Неоготическая архитектура романтизма.

Живопись романтизма и ее крупнейшие представители. Выразительные средства романтической живописи (яркость, насыщенность колорита, контрастность освещения, предельная эмоциональность, использование языка символов и намеков).

Возникновение романтического искусства как оппозиция классицистической школе Давида, оппозиция официальной идеологии эпохи реакции. Борьба «Школы» с романтиками, отрицание их художественного языка.

Теодор Жерико - создатель романтизма. Трагическая напряженность и драматизм его работ, глубокий психологизм поздних работ. Роль движения в создании его образов. Ритмическое построение. «Раненый кирасир», «Плот Медузы», «Скачи в Эпсоме», портреты душевнобольных.

Эжен Делакруа – центральная фигура романтической школы. Столкновение новых романтических принципов с академической школой (Салон 1824 г.). Новое понимание рисунка и колорита. Контрасты цвета и светотени как средства усиления эмоциональной выразительности. «Ладья Данте», «Резня на Хиосе», «Смерть Сарданапала», «Свобода, ведущая народ». Делакруа – теоретик искусства.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

Тема. Реализм во Франции. Барбизонцы

Цель: сформировать представление о реализме во французском изобразительном искусстве.

Задачи:

- дать понятие термина «реализм»;
- сформировать представление о роли Г. Курбе в формировании и развитии реалистического направления в искусстве, а также знать творческие принципы реализма в декларации Г. Курбе;
- знать понятие о критическом реализме;
- уметь находить связи и отличия в Реализме и романтизме;
- сформировать представление о Барбизонской школе пейзажа;
- знать творчество таких художников, как Камиль Коро, Гюстав Курбе, Оноре Домье;
- **Содержание:**

Реализм. Эволюция понятия. Особенности толкования понятия в широком и узком смысле. Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере художественной деятельности. Воспроизведение жизни такой, «как она есть». Хронологические рамки реализма. Философия позитивизма — основа эстетики реализма. Роль Г. Курбе в формировании и развитии реалистического направления в искусстве. Творческие принципы реализма в декларации Г. Курбе. Эстетика реализма и натурализм. «Правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» (Ф. Энгельс) как важнейший способ художественного обобщения. Критическая направленность реализма, понятие о критическом реализме. Демократичность — важнейший эстетический принцип реалистического искусства.

Реализм и романтизм, их связь и отличие. Реализм как бунт против официально признанного классицизма и естественный процесс рождения внутри кризиса романтизма. Разграничение реализма и романтизма. Общие черты и различие в отношении к действительности и в особенностях изображения человека.

Теоретическая программа реализма, выросшая из победы прагматизма в общественном сознании, преобладанием материалистических взглядов, господствующей ролью науки. **Барбизонская школа пейзажа.** История возникновения барбизонской школы, создание жанра реалистического пейзажа. Натурный принцип работы (Руссо, Дюпре, Добиньи).

Камиль Коро – крупнейший французский пейзажист второй половины 19 века. Эмоциональная тонкость его работ, разработка лирического интимного пейзажа. Колористические достижения Коро, мастерство передачи света и воздуха – «Порыв ветра», «Мост в Манте», «Колокольня в Дуэ». Франсуа Милле. Создание монументального и поэтического образа крестьянина. Эволюция живописного мастерства художника – «Сеятель», «Собирательница колосьев», «Человек с мотыгой», «Отдых виноградаря».

Гюстав Курбе. Его ведущее место в развитии французского реализма. Борьба с «салонным» направлением. Картины жизни в творчестве Г. Курбе. Интерес к жизни человека простого сословия. Задача художественного познания народа, его истории, условий, причин и обстоятельств бытия. Достижения французских художников-реалистов.

Материальная весомость и конкретность живописи, плотность цвета – «Похороны в Орнане», «Здравствуйте, господин Курбе!», «Купальщицы», «Портрет Берлиоза», «Дробильщики камня».

Оноре Домье. Острота политической сатиры. Изображение исторических событий через психологическую драму народа или отдельной личности. Домье — выдающийся мастер литографии, их критическая направленность и художественное мастерство. «Улица Транснотен» как авторский протест против террора и кровопролития. Историческая основа произведения.

Мастерство обобщения, глубина психологических характеристик образов Домье. Роль цвета в композициях его картин. Графика – «Законодательное чрево», серия «Добрые буржуа». Живопись – «Прачка», «Любитель гравюр», «Вагон третьего класса».

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений Коро, Курбе, Домье

Тема. Искусство Испании. XIX вв. Франциско Гойя

Цель:

Сформировать представление о творчестве Ф. Гойи, отразившем героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа.

Задачи:

- знать историческую обстановку в Испании того периода;
- Реакционный характер испанского абсолютизма;
- сформировать представление о творчестве Ф. Гойи;
- знать значение творчества Гойи для дальнейшего развития передового мирового искусства;

Содержание:

Обстановка в Испании. Реакционный характер испанского абсолютизма. Отражение современных событий в работах Гойи. Значение гротеска, драматизма в творчестве мастера. Цветовая и световая напряженность полотен художника. Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов «Капричос». Значение творчества Гойи для дальнейшего развития передового мирового искусства – «Одетая маха», «Обнаженная Маха», «Трибунал инквизиции», «Семейный портрет Карла VI», серия офортов «Бедствия войны».

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве художника, перечислить основные произведения.

РАЗДЕЛ IX. РУССКОЕ ИСКУССТВО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА**Тема. Русская архитектура первой половины XIX века**

Цель: сформировать представление – об общей закономерности развития русской культуры в первой половине XIX века; об архитектуре первой половины XIX века.

Задачи:

- дать общую историческую характеристику эпохи;
- дать понятие термина «Ампир»;
- сформировать представление об архитектуре того периода, проанализировав творчество таких архитекторов как, А.Захаров, А.Воронихин, К. Росси;

Содержание:

Характеристика эпохи. Разложение крепостничества, рост капиталистических отношений. Общественный подъем начала 19 века. Национальный подъем в эпоху Отечественной войны 1812 года». Декабристы. Русская художественная культура. Развитие городских ансамблей. Ампир. Черты стиля. Синтез архитектуры и скульптуры.

А.Захаров «Адмиралтейство», **А.Воронихин** «Казанский собор», Горный институт». **К. Росси** – мастер градостроительно – архитектурных работ огромного масштаба – Михайловский дворец и его окружение, Дворцовая площадь, комплекс Большого Александринского театра. Ретроспективизм и эклектика. Истоки и основные принципы, использование новых материалов в конструкции. А. Штакеншнейдер – Мариинский дворец, дворец Белосельских – Белозерских, К.Тон – Большой Кремлевский дворец.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города памятники XIX века, выполненные в стиле классицизма.

Тема. Русская скульптура первой половины XIX века

Цель: сформировать представление о расцвете монументальной скульптуры в первую треть XIX века.

Задачи:

- сформировать представление о передовых общественных идеях в первую треть XIX века;
- дать представление о монументальной скульптуре того периода, рассмотрев творчество таких скульпторов, как И. Мартос и П. Клодт;

Содержание:

Передовые общественные идеи. Патриотическая тематика.

И. Мартос – выдающийся скульптор, мастер зрелого классицизма. Богатство его образов, их глубина и выразительность. Большая строгость и классичность его произведений – надгробия Волконской, Собакиной, Куракиной, памятник Минину и Пожарскому.

П. Клодт – крупный представитель академического классицизма – кони на Аничковом мосту. Памятник Крылову. Б. Орловский – памятник Кутузову и Барклаю де Толли.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; составить рассказ о творчестве одного из скульпторов XIX века.

Тема. Русская живопись первой половины XIX века

Цель: сформировать представление о развитии живописи первой половины XIX века.

Задачи:

- дать представление об отражении национального подъема начала века;
- сформировать представление о живописи первой половины XIX века, проанализировав творчество таких выдающихся художников-портретистов, как **Орест Кипренский**, **В. Тропинин** и **Ф. Венецианов**;
- сформировать представление о Школе **А. Г. Венецианова** и её значение в истории русского искусства;
- рассмотреть творчество таких великих художников, как **К. Брюллов**, **А. Иванов**, **П. Федотов**;

Содержание:

Состояние и эволюция жанров. Отражение национального подъема начала века. **Орест Кипренский**. Новый образ человека в его портретах. Проблема романтизма и реализма в творчестве художника - портреты **Е. Давыдова**, **А. А. Челищева**, **А. С. Пушкина**, **Швальбе**, **Растопчиной**, портреты героев Отечественной войны, автопортреты.

В. Тропинин. Демократизм образов Тропинина. Мотивы бытового жанра в его портретах. Значение Тропинина в развитии московской живописи и реализма в живописи. Портретыашние своеобразного антипода Кипренского. Его портреты сына, Пушкина, Булахова, Барышникова, автопортрет, «Гитарист», «Кружевница». Любовь к человеку – ведущая идея его портретов.

Ф. Венецианов - родоначальник бытового жанра в русской живописи. Сочетание реализма с идеализацией. Новые приемы работы непосредственно с натуры. Интерес к образам крестьян – утверждение человеческого достоинства - «Гумно», «Захарка», «Девушка с васильками», «Лето», «На пашне. Весна», «Спящий пастушок», «Утро помещицы».

Школа **А. Г. Венецианова** и её значение в истории русского искусства. Метод преподавания – работа с натуры, обращение к натюрморту, интерьеру, живопись на воздухе. К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-е годы на первый план выдвинулась историческая картина, в которой происходило пересечение классицизма и романтизма. На смену исторической условности пришла историческая правда.

К. Брюллов – великий русский художник. Традиции академического классицизма и черты романтизма в его творчестве. Многогранность характеристики в портретах, их мастерство. Особенности композиции живописи и рисунка - «Последний день Помпеи», «Всадница», «Самойлова на балу», портреты Крылова, Кукольника. Струговщикова, Ланчи, автопортрет.

А. Иванов – величайший русский живописец, художник – философ. Глубокий психологизм его образов, своеобразное выражение освободительных стремлений эпохи, размышление над нравственными проблемами. Первенство Иванова в обращении к пленэру – «Приам у Ахилла», «Аполлон, Кипарис и Гиацинт», «Христос и Магдалина», «Явление Мессии», этюды.

П. Федотов – художник – новатор, впервые передавший в живописи широкий мир демократических образов. Эволюция композиционного мастерства художника – «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Вдовушка», «Анкор, еще анкор», «Игроки». Творчество Федотова завершает эволюцию русской живописи первой половины XIX века. Итоги развития русской живописи первой половины 19 века.

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения; написать (объем - одна страница) краткое сообщение о творчестве Александра Иванова.

II ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ X. РУССКОЕ ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Тема. Живопись. Портрет. И.Крамской, Н.Ге, И.Репин

Цель: сформировать представление о портрете второй половины 19 века.

Задачи:

- дать представление об Общественных движениях в России во второй половине 19 века;

- дать представление о творчестве художника В. Перова;
- сформировать представление об Организации «Санкт-Петербургской» артели художников» и «Товарищества передвижных выставок»;
- рассмотреть портретное творчество таких художников, как Братья Третьяковы, В., И. Крамской, Н. Ге, И.Репин;

Содержание:

Общественные движения в России во второй половине 19 века и их роль в формировании мировоззрения прогрессивных деятелей. Отражение политической обстановки в стране в произведениях искусства. Характеристика культуры. Состояние жанров, расширение их целей и задач, их социальная окраска.

В. Перов – отличительная направленность творчества. Глубина социальной и психологической характеристик – «Крестный ход на пасху», «Проповедь на селе», «Тройка», «Приезд гувернантки в купеческий дом», портреты Островского, Достоевского.

Организация «Санкт-Петербургской» артели художников» и «Товарищества передвижных выставок». Борьба с академизмом (выход из Академии 14 конкурсантов в 1863 году). Социальная основа и выражение в творчестве передвижников освободительных идей эпохи. **В. Стасов и И. Крамской** – идеолог передвижничества. **Братья Третьяковы.**

Портрет. Идеал – человек деятельный, творческий, живо откликающийся на современность. Глубина психологической характеристики, социальная окраска.

И. Крамской – портреты Толстого, Шишкина, Некрасова, Литовченко. Крестьянские типы в произведениях И. Н. Крамского («Полесовщик», «Мина Моисеев»).

Н. Ге – портреты Толстого, Герцена.

И.Репин – портреты Толстого, Стрепетовой, Мусоргского, Стасова, автопортрет и др.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

Тема. Русский пейзаж XIX века

Цель: сформировать представление об эстетике нового реалистического пейзажа второй половины XIX века.

Задачи:

- сформировать представление о создании национального русского пейзажа;
- рассмотреть творчество таких художников, как И. Айвазовский, Ф. Васильев, И Шишкин, А. Куинджи, И. Левитан;

Содержание:

Создание национального русского пейзажа, глубокая связь пейзажа с жизнью народа и человека как основная черта русского пейзажа второй половины 19 века. Расширение возможностей жанра. Многообразие и лирическое обаяние родной природы в пейзажной живописи передвижников.

И. Айвазовский. Романтические и реалистические тенденции в его произведениях – «Девятый вал», «Черное море» и др.

Петербургская и московская школы. Живописный метод **А. Саврасова** – мастера лирического пейзажа – «Грачи прилетели», «Проселок» и др.

Ф. Васильев. Эволюция живописного мастерства – «Оттепель», «Мокрый луг», «В крымских горах».

Блестящая техника лиричных пейзажей **В. Поленова.**

И Шишкин. Эпическое звучание природы в его работах. Шишкин как мастер рисунка и гравюры. «Корабельная роща», «Сныть-трава», «Дождь в дубовом лесу» и др.

А. Куинджи. Драматическая приподнятость его картин. Проблемы цвета и света. «Лунная ночь на Днепре», «Украинская ночь», «Березовая роща», «Солнечные пятна на снегу» и др.

И. Левитан – мастер лирического пейзажа. Расширение возможностей жанра. Мастерство в передаче состояния природы. Обогащение колорита, лаконизм композиций в последние годы творчества – «У омута», «Вечерний звон», «Март», «Над вечным покоем», «Стога», «Владимирка» и др.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников-пейзажистов; сделать описание понравившегося пейзажа.

Тема. Бытовой жанр XIX века

Цель: сформировать представление о бытовом жанре в русском искусстве 19 века.

Задачи:

- знать отличительные черты бытового жанра в русском искусстве 19 века;
- дать представление о творчестве таких художников, как Г. Мясоедов, Н. Ярошенко, И. Репин, В. Маковский;

Содержание:

Многостороннее отражение жизни народа, высокий гражданский пафос, социальная заостренность характеристик.

Г. Мясоедов – «Земство обедает», **Н. Ярошенко** – «Кочегар», «Заключенный», **И. Репин** – «Бурлаки на Волге», **В. Маковский** – «Свидание» и др.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников бытового жанра; сделать описание, понравившиеся работы.

Тема. Исторический жанр XIX века

Цель: сформировать представление о развитии исторического жанра в творчестве передвижников.

Задачи:

- знать основные отличительные черты исторического жанра в творчестве передвижников;
- рассмотреть особенности исторического жанра в работах таких художников передвижников как, Н. ГЕ, И. Крамской, И. Крамской, И. Репин;

Содержание:

Постановка социальных, философских и нравственных проблем в рамках жанра. Обращение к отечественной истории и осмысление через нее современности. Типы сюжетов. Типы композиций. Позиция автора, своя позиция, эстетическая оценка.

Н. ГЕ – дальнейший шаг в развитии исторической живописи. Работа над проблемой композиции. Драматизм произведений – «Тайная вечеря», «Что есть истина», «Голгофа», «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича».

И. Крамской. Связь сюжетных композиций с портретной живописью, глубокий психологизм образов и однофигурность – «Христос в пустыне».

В. Поленов - «Христос и грешница».

И. Репин. Острое чувство современности, жизненность народных типов и характеров. Репин – колорист. «Не ждали», «Иван Грозный» «Царевна Софья», «Запорожцы».

В. Суриков – мастер многофигурной композиции. Тема народа – главная тема его произведений. Суриков – гениальный мастер композиции и колорист. Психологизм его образов - «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин».

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников

РАЗДЕЛ XI. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XIX ВЕКА – НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Тема. Искусство Франции. Импрессионизм

Цель: сформировать представление об импрессионизме как художественном течении.

Задачи:

- дать понятие термина «импрессионизм»;
- дать представление о развитии культуры на рубеже веков;
- сформировать представление об импрессионизме, рассматривая творчество таких художников, как Э. Мане, Э. Дега, К. Моне, О. Ренуар;
- дать представление о проявлении импрессионизма в скульптуре, рассмотрев творчество Огюста Родена;

Содержание:

Сложный характер развития культуры на рубеже веков. Борьба с салонно-академическим искусством. Зарождение символично-декадентских течений. Поиски новых средств художественной выразительности и начало формальных экспериментов. Дальнейшее развитие реализма.

Э. Мане. Особенности живописного мастерства. Обновление цветовой палитры, смелость колористических решений, обобщение формы. «Завтрак на траве», «Олимпия», «Флейтист», «Бар в Фоли-Бержер». Его влияние на импрессионистов.

Импрессионизм. Характеристика течения. Интерес к современной жизни, стремление к передаче непосредственных зрительских впечатлений, особое внимание к живописным проблемам, новое понимание композиции. Пленэр, особенности живописной техники. Значение импрессионизма.

Э. Дега. Оригинальность его таланта, острое динамическое видение мира, «изобретение социальной светотени», особенности его рисунка, четкость композиций, колорит. «Урок танцев», «Голубые танцовщицы», «Абсент», «Прачки».

К. Моне - глава импрессионистской школы. Его пленэрные открытия, принесшие изменения всей системы живописи. Чистая светлая, красочная гамма, эмоциональная манера наложения красок с использованием закона оптического смешения цвета – «Завтрак на траве», «Бульвар Капуцинок», «Стога сена», серия Руанских соборов.

О. Ренуар. Тематика его произведений, особенности живописи, значение световоздушной среды – «Анна», «Девушка с веером», «Портрет Жанны Самарии».

Произведения **Камиля Писарро, Жоржа Сёра, Поля Синьяка.** Разрушение материальности мира. Подмена картины этюдом. Влияние импрессионизма на дальнейшее развитие живописи.

Импрессионизм в скульптуре. Произведения **Огюста Родена.**

Самостоятельная работа: анализ произведений художников- импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей импрессионизма.

Тема. Постимпрессионизм. П.Сезанн, П.Гоген, Ван Гог

Цель: сформировать представление об творческой индивидуальности представителей постимпрессионизма.

Задачи:

- дать понятие термина «постимпрессионизм»;
- сформировать основные принципы и черты характерные для постимпрессионизма;
- рассмотреть таких художников-постимпрессионистов, как Поль Сезанн, Поль Гоген, Ван Гог;

Содержание:

Отсутствие общей программы и общего метода у художников - постимпрессионистов. Противопоставление этюдному видению, фиксирующему ускользающее явление природы, раскрытие внутренней сущности явлений. Стремление вернуть картине ее целостность и ценность.

Поль Сезанн, пластическая материальность бытия, утверждение строгости композиционной логики. Особенности манеры, колорит в произведениях мастера в качестве проявления живописной стихии. Хроматическое богатство цвета, живописная «отвлеченность» в работах Сезанна. Роль объема, структуры предмета – «Берега Марны», «Мост», «Гора С. Виктории», «Пьеро и Арлекин», «Курильщик», «Автопортрет».

Поль Гоген. Уход от действительности - буржуазной цивилизации. «Бегство» в экзотические страны – мечта о единстве человека и природы. Задача художника - передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве знака, символа. Обобщенный язык живописи. Подчеркнутая ритмика в созвучии цветовых пятен, повышенная интенсивность условно-декоративного колорита, упрощение форм – «Женщины на берегу моря», «Женщина, держащая плод», «А ты ревнуешь?» и др.

«Великий голландец» - **Ван Гог.** Стремление вернуть искусству большие нравственные и социальные проблемы. Драматизм. Динамика линий, беспокойность мазка, пластическая выразительность, цветовые диссонансы. Новизна композиционно-колористических решений – «Подсолнухи», «Дорога в Овере», «Спальня Ван Гога», «Красные виноградники в Арле», автопортреты. Личность художника, трагичность биографии. Духовное богатство и художественный талант Ван Гога.

Самостоятельная работа: написание сочинений по произведениям постимпрессионистов.

Тема. Зачёт. Устные ответы на вопросы. Работа с репродукциями.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5 класс)

І ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ XII. ИСКУССТВО РОССИИ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Тема. Архитектура конца XIX - начала XX веков. Модерн

Цель: Сформировать представление о стиле модерне.

Задачи:

- дать понятие термина «модерн»;
- сформулировать характерные особенности стиля модерн;
- рассмотреть «стиль метро» в архитектуре парижского метрополитена;
- дать представление о стиле модерн в архитектуре, рассмотрев архитектурные работы В. Орта, А. Гауди и Ф.О. Шехтеля;

Содержание:

Формирование стиля модерн в европейском искусстве. Характерные особенности стиля. Создание новых художественных форм и образов, выработка единого интернационального стиля в искусстве. Общность и различие эстетики символизма и модернизма. Модерн — «последняя фаза искусства прошлого века». Стремление выразить красоту окружающей природы с помощью декоративной и динамичной линии. Орнаментальность стиля модерн. Э. Гимар как представитель флорального модернизма. «Стиль метро» в архитектуре парижского метрополитена. Интерес художников к экзотике Востока и традициям японского искусства.

Синтез искусств как основная идея эстетики модернизма. Ее практическое воплощение в творчестве А. Ван де Велде. Функциональность, ориентированность на использование и применение в быту — характерная примета стиля модерн.

Модерн в архитектуре. В. Орта. Идеи рационализма и конструктивизма и их воплощение в произведениях зодчества. Интернациональный характер функциональной архитектуры. Использование новых материалов и новых технологий. Модерн в архитектуре как новая качественная ступень в ее развитии. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий (витражи, панно, скульптура, кованое гнущее железо, узорная керамическая плитка, ткани). Органическое единство архитектуры с окружающей средой.

В. Орта — «совершенный зодчий искусства модерн». Использование природных мотивов орнаментов — характерная примета стиля архитектора. Дом Тасселя — первый образец «чистого модерна».

Архитектурные шедевры **А. Гауди**. «Каталонский модернизм» А. Гауди (от средневековой готики к модернизму). Роль символов и аллегорий в творчестве архитектора. Дом Висенса и мотивы арабских сказок. Дом Батло как художественная метафора мира живой природы. Дом Мила, своеобразие внешнего и внутреннего облика сооружения. Идея синтеза искусств в оформлении парка Гюзель. Язык аллегорий в архитектурном убранстве собора Саграда Фамилия.

Модерн **Ф. О.Шехтеля**. Русские варианты модерна (вокзалы, промышленные здания, банки, отели, частные особняки и массовые зрелищные сооружения).

Характерные черты архитектуры русского модерна.

Архитектурные сооружения Ф. О. Шехтеля в Москве (особняки З. Г. Морозовой и А. И. Дерожинской, здание Ярославского вокзала и МХАТа). Особняк А. Н. Рябушинского — высшее достижение русской архитектуры эпохи модерн. Конструктивная архитектура Ф. О.Шехтеля.

Целостная скульптурная трактовка всего здания в особняке С.Т. Морозова на Спиридоновке; активная работа над эскизами театральных костюмов и декораций, графическая разработка книг и буклетов — освоение графического языка модерна; графичность в архитектурном решении здания Художественного театра в Камергерском переулке; водно-растительная символика в оформлении и трактовке всех форм здания в особняке Рябушинского у Никитских ворот. Попытка вернуть орнаменту символическую природу.

Экономические, политические, социальные и культурные процессы. Обострение борьбы двух основных направлений в русской художественной культуре. Смелые творческие искания, многообразие художественных форм. Возникновение различных художественных группировок.

Самостоятельная работа: найти сохранившиеся постройки в стиле модерна в своем городе (области).

Тема. Скульптура конца XIX - начала XX веков

Цель: Сформировать представление о русской скульптуре рубежа веков.

Задачи:

- проанализировать русскую скульптуру, изучив творчество таких скульпторов, как П. Трубецкой, А. Голубкина, С.Т. Коненкова;

Содержание:

Воздействие импрессионизма на русскую скульптуру. Трактовка образов, форм, фактуры.

П.Трубецкой. Пластичность, жизненная непринужденность и интимность его портретных статуэток – И. Левитан, Л. Толстой, С. Витте.

Преодоление академической статичности и реалистической повествовательности в скульптуре рубежа веков. Стремление скульптора слить произведение с окружающим пространством; неоклассицистическая строгость и ясность формы, переходящая в парадную ампиричность в официальной скульптуре; возрождение русских национальных традиций и обращение к языческой скульптуре Органическое соединение русской и французской скульптурных школ в творчестве А.С. Голубкиной.

А. Голубкина. Сложные искания нового содержания и новых средств его выражения – «Железный», «Идущий», «Сидящий», бюсты Л.Толстого, Е.Носовой.

Разнообразие творчества **С.Т. Коненкова:** увлечение искусством Микеланджело и архаическими культурами; обобщенный символизм и стихийность как основные стилистические черты работ скульптора; опора на сказочный фольклор при работе с деревянной скульптурой. Бережное сохранение естественных форм корневищ и стволов дерева. Прораствание образа; точность образного решения в скульптурных портретах (С. Рахманинов, Ф. Шаляпин, И. Бах, А. Эйнштейн, Ф. Достоевский); увлечение революционной романтикой и участие в монументальной советской пропаганде; попытка создания кинетической и светозвуковой скульптурной композиции «Космос». Самобытность и многогранность его таланта – «Нике», «Сон», «Юная», портрет Иван Чуркина.

Использование разных по стилистике техник при обращении к различным материалам (эскизность в бронзе, классическая ясность в мраморе); символика и экспрессионистичность в скульптурах и рельефах периода модерна («Пловец», «Волна», «Березка»); острая психологичность и точное выявление глубинных черт характера в портретах (А. Белого, А.Н. Толстого, Л.Н. Толстого, А. Ремезова, Ф. Эрн).

Самостоятельная работа: изучение видео материала по теме.

Тема. Живопись конца XIX - начала XX веков

Цель: Сформировать представление о русской живописи рубежа веков.

Задачи:

- изучить творчество таких художников, как М. Нестеров, М. Врубель, К. Коровин, В.Серов, Н.К.Рерих, И. Э. Грабаря;

- изучить деятельность таких художественных групп, как «Мир искусства», Группировки «Бубновый валет» и «Голубая роза»;

Содержание:

М. Нестеров. Глубокая связь переживаний его героев с состоянием и характером пейзажа. Одухотворение природы, поиски гармонии через духовность. Роль силуэта, колорит, стилизация – «Пустынник», «Великий постриг», «На горах», «Видение отроку Варфоломею», портреты дочери, Яшвиль, Яна Станиславского.

М. Врубель - крупнейший представитель символизма и модерна в русском изобразительном искусстве. Новый тип универсального художника конца XIX - начала XX века – живописец, иллюстратор, керамист, театральный художник. Высокие идеалы и большие человеческие чувства, романтизм, стремление к великим образам. Драматизм его работ. Структурный рисунок, блестящие колористические решения, монументальность образов, живописная техника Врубеля. Иллюстрации к «Демону» Лермонтова, «Демон сидящий», «Демон поверженный», «Девочка на фоне персидского ковра», «Сирень», «Пан», «Царевна-Лебедь», скульптуры «Волхова» и «Мизгирь», декоративные панно «Испания» и «Венеция», декорации к операм Н. Римского-Корсакова, портреты сына, Мамонтова, Брюсова, Забелы-Врубель, автопортреты.

К. Коровин - яркий представитель русского импрессионизма. Этудная форма живописи, ее импульсивность, широта. Напряженность и насыщенность колорита – «Зимой», «Лето», «Настурции», «В Крыму», «Розы и фиалки». Коровин – декоратор - декорации к «Снегурочке» Римского – Корсакова» «Хованщине» Мусоргского.

В. Серов, продолжение реалистической тенденции. Многогранность дарования: мастер психологического живописного и графического портрета, книжный иллюстратор, пейзажист, анималист, декоратор, мастер монументально – декоративного искусства. Серов – мастер композиции, замечательный и тонкий колорист. Композиция парадных светских портретов. «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем», портреты Ермоловой, Левитана, Коровина, Горького, Юсуповых, Орловой, Гиршмана, Микки Морозова. Морозова, иллюстрации к басням Крылова.

Группа «Мир искусства» - крупное эстетическое явление русской культуры рубежа веков. Роль в развитии изобразительного искусства: театра, музыки, архитектуры, прикладных искусств в России. Цели мир искусников. Создание журнала в 1899 году, проведение регулярных выставок под эгидой «Мира искусства». Роль С. Дягилева - мецената и организатора выставок, а впоследствии - организатора гастролей русского балета и оперы за границей. Значительные успехи в театрально – декорационном искусстве и графике. Своеобразие станковой графики «Мира искусства» (А. Бенуа, М. Добужинский, Л. Бакст, К. Салов).

Н.К. Рерих – талантливый декоратор, живописец, поэт, ученый-исследователь, путешественник, выдающийся общественный деятель. Значительность, величие, сила его образов. Гимн мужеству, труду, свету – основные мотивы его творчества. Особенности изобразительного языка Н.К. Рериха – эскизы декораций к «Снегурочке», «Трем волхвам», «Гонец», «Сергий Радонежский», «Монголия», серия «Гималаи».

Группировки «Бубновый валет» и «Голубая роза». Новое в живописной системе их представителей (И. Машков, П. Кончаловский, А. Кузнецов, А. Лентулов, М. Сарьян). Деятельность «Союза русских художников». Воздействие на формирование советской живописной школы. Пейзаж - основной жанр художников «Союза русских художников».

Работы И. Э. Грабаря - интерес художника к разложению видимого цвета на спектральные, чистые цвета. Повышенное декоративное чувство цвета в работах Ф. А. Малявина. Создание образа старинных русских городов в работах К. Ф. Юона, С. Ю. Жуковского. Работы Паоло Трубецкого - одного из ярких представителей импрессионизма в скульптуре.

Самостоятельная работа: *составить общую таблицу по объединениям конца XIX - начала XX веков.*

РАЗДЕЛ XIII. ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

Тема. Введение. Архитектура

Цель: Сформировать представление о том, что сложность характеристики творческих процессов состоит во множестве противоположных художественных направлений.

Задачи:

- дать представление о сложности и противоречивости социальной жизни первой половины 20 века;
- творческие метания художников и формирование новых художественных направлений таких, как кубизм, абстракционизм, сюрреализм и т.д.
- сформировать представление об Архитектуре того времени, на примере творчества таких выдающихся архитекторов, как Ле Корбюзье, Л. Райт;

Содержание:

Сложность и противоречивость социальной жизни первой половины 20 века. Поиски и метания художников, пессимизм и неверие как основной мотивы искусства. Обращение к различным формам народного искусства в поисках нравственного и эстетического идеала, новое открытие красоты искусства средних веков, первобытного искусства, обращение к идеалам Возрождения. В противовес им появление кубизма, абстракционизма, сюрреализма и т.д.

Архитектура. Проблемы застройки больших городов. Утверждение принципов функционально – конструктивной системы. Ле Корбюзье – глава конструктивизма, практик и теоретик в области градостроительства и жилого строительства. Широта его архитектурных идей и творческих

вариантов. «Пять принципов» Ле Корбюзье – «Лучезарный город», Церковь Богоматери в Рошалье. Л. Райт. Стремление установить связь архитектуры с природой. Строительство коттеджей, особняков, вилл, включающих множество террас, галерей, окруженных садами – «Империял» – отель в Токио, контора Джонсона в Рэйсине.

Самостоятельная работа: изучение видео материала по теме.

Тема. Живопись. А. Матисс

Цель: Сформировать представление о выдающемся художнике XX века Анри Матиссе.

Задачи:

- дать краткую характеристику что происходило в 20-х и 30-х годах XX века в искусстве и социально-политической сфере;
- сформировать представление о новых художественных направлениях того времени, таких, как : поп-арт, искусство новой вещественности, сюрреализм и др.;
- дать понятие термина «фовизм»;
- сформировать представление о творчестве А. Матисса и фовизме, как новом художественном направлении, в котором он работал;

Содержание:

20-е годы – возвращение к социальным темам. 30 – е предупреждение фашизму и протест против него. Возникновение экспрессионизма в Германии. Вторая половина 20 века - невероятный калейдоскоп различных художественных направлений: поп-арт, искусство новой вещественности, сюрреализм и др.

Фовизм А. Матисса. «Чистота художественных средств» как исходная позиция фовизма. Особенности живописной манеры, задачи творчества (эссе «Заметки художника»). Противопоставление живительных сил природы машинной цивилизации. Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека. «Солнечные полотна» в жанре портрета, интерьера, натюрморта и пейзажа. «Радость жизни», «Пастораль», «Красные рыбки», «Танец». Гармония цветовых сочетаний, полнозвучие пятен чистого цвета. Волнообразный ритм, декоративная обобщенность цвета, в поздний период - в крупных плоскостях бесконечное количество градаций, и оттенков основного цвета. Организация движения. Цветовая композиция – основа живописи Матисса - «Музыка», «Семейный портрет», «Натюрморт с раковинной», «Цыганка», «Марокканский триптих».

Самостоятельная работа: Просмотр художественно- публицистического фильма о творчестве Матисса.

Тема. Экспрессионизм

Цель: Сформировать представление о направлении экспрессионизма.

Задачи:

- дать понятие термина «Экспрессионизм»;
- дать понятие термина «Кубизм»;
- сформировать представление о творчестве П. Пикассо;
- проанализировать картину П. Пикассо «Авиньонские девицы», как программную картину кубизма и своеобразную метафору авангардного искусства XX в;
- рассмотреть специфику жанра натюрморта, на примере работ «Натюрморт с соломенным стулом» и портрета «Портрет Амбруаза Воллара»;
- разобрать творчество мексиканского художника Д. Сикейроса;

Содержание:

Сознательное искажение форм реального мира, стремление вызвать страх перед хаосом жизни, втянуть зрителя в болезненные переживания Деформация – средство выражения протеста (Г. Гросс, О. Дикс, К. Э. Барлах, Р. Гуттузо, Э. Мунк).

Кубизм П. Пикассо. У истоков кубизма. Мир как совокупность геометрических форм и линий. Натюрморты, пейзажи и портреты — излюбленные жанры художников-кубистов.

Универсальная одаренность (живопись, скульптура, графика, прикладное искусство). Разнообразие в поисках: нарочито обобщенные примитивные формы, античное понимание красоты тела, реалистическая изобразительность, создание предметов как «конструкции». Несколько периодов в

творчестве художника. «Голубой» и «розовый» периоды. «Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка на шаре». «Авиньонские девицы» П. Пикассо — программная картина кубизма и своеобразная метафора авангардного искусства XX в. «Облокотившийся Арлекин». Проблема формы, пространства и движения в кубистических произведениях художника. Дальнейшее развитие творческих принципов кубизма. Специфика жанра натюрморта («Натюрморт с соломенным стулом») и портрета («Портрет Амбруаза Воллара»). Разностильность и многогранность творческого дарования П. Пикассо.

Аналитический и синтетический кубизм. «Портрет Вильгельма Удэ». «Скрипка, висящая на стене». Тема быка в творчестве художника после поездки в Испанию в 30-х годах. «Натюрморт с Минотавром». Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника». Античная тема в творчестве художника: «Туалет», «Радость жизни». Графика: «Голубь мира», «Лицо мира».

Д. Сикейрос. Проблема «активной композиции». Связь живописи с архитектурой: отказ от подчинения фрески стене, создание живописного динамичного пространства, сближающее изображение с окружающей жизнью. Совмещение множества точек зрения, приемы фотомонтажа. «Новая демократия», «На службе наций».

Самостоятельная работа: сделать сообщение о художнике (Пикассо или Сикейрос); копирование понравившейся работы.

Тема. Модернизм

Цель: Сформировать представление о направлении экспрессионизм.

Задачи:

- дать понятие термина «экспрессионизм»;
- дать представление о различных художественных направлениях того времени;

Содержание:

Общая характеристика течений. Роль бессознательного и вразумного. Зашифрованные образы - символы, эпатаж. Реалистический формализм, гиперреализм, «новая вещественность», новая волна, супрематизм, кубизм, конструктивизм, оп-арт, минимальное искусство, бедное искусство, концептуальное искусство, геометрическое искусство, беспредметное искусство (абстракционизм, ташизм, искусство «свободного» выражения).

Самостоятельная работа: *найти видеоматериал по теме.*

Тема. Сюрреализм

Цель: Сформировать представление о направлении сюрреализм.

Задачи:

- дать понятие термина «сюрреализм»;
- сформировать представление о художниках подготовивших п для возникновения сюрреализма – Босх, П. Брейгель Старший, Ганс Гольбейн Младший;
- дать представление о трех волнах сюрреализма, проанализировав творчество таких художников, как И.Танги, Х Миро, Р. Магритт, М Эрнст;
- Дать представление о творчестве художника сюрреалиста С. Дали;

Содержание:

Предтечи сюрреализма – Босх, П. Брейгель Старший, Ганс Гольбейн Младший. Три волны сюрреализма – И.Танги, Х Миро, Р. Магритт, М Эрнст.

Сюрреализм С. Дали. «Манифест сюрреализма» А. Бретона. Автоматизм, образы сновидений, «обманки», «реальность ассоциативных форм» как основные принципы сюрреализма. Реальность и сверхреальность С. Дали. Логические парадоксы, противоречия, случайные ассоциации, «тревожная игра» воображения в произведениях С. Дали («Мягкая конструкция с вареными бобами: предчувствие гражданской войны в Испании», «Постоянство памяти», «Озаренные наслаждения», «Сновидение, вызванное полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения», «Пылающий жираф»). Религиозная тематика в творчестве С. Дали. Отказ от беспредметности. Реальные объекты в нереальных ситуациях – «Осенний каннибализм», «Атомная Леда», «Распятие», «Тайная вечеря»

Самостоятельная работа: *работа с иллюстративным материалом.*

II ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ XIV. ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА XX ВЕКА

Тема. Введение. Искусство периода Октябрьской революции

Цель: Сформировать представление о направлении сюрреализм.

Задачи:

- дать характеристику экономического, политического и социального положения в стране;
- сформировать представление о агитационного массового искусства;
- дать представление о творчестве В. Маяковского;
- сформировать представление о творчестве художника Д. С. Моора и В. Денни;
- дать представление о историко – революционной теме в творчестве Б. Иогансона «Допрос коммунистов»;

Содержание:

Характеристика экономического, политического и социального положения. Великая октябрьская социалистическая революция. Гражданская война. Ленинский план монументальной пропаганды. Расцвет агитационного массового искусства. Специфика героического и сатирического образа в плакате.

Окна сатиры РОСТА. Роль В. Маяковского в их создании. Работа в «Окнах» М. М. Черемных, И. Малютина.

Д. С. Моор. Чувство современности, острота характеристик, мастерство исполнения - «Ты записался добровольцем?», «Помоги».

В. Денни. Связь с народным творчеством. Своеобразие творческого почерка – «Учредительное собрание», «На могиле контрреволюции».

Историко – революционная тема в творчестве Б. Иогансона «Допрос коммунистов», Петрова – Водкин «1919 год. Тревога».

Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о творчестве «Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского.

Тема. Живопись. Футуризм

Цель: Сформировать представление о русском футуризме

Задачи:

- дать представление о Борьбе художественных течений;
- дать представление о Символике – аллегорическом образе революции в работах: К. Юона «Новая планета», Б. Кустодиева «Большевик», К. Петрова – Водкина «1918 год в Петрограде»;
- сформировать представление об образовании Вхутемаса – учебного заведения нового типа;

Содержание:

Борьба художественных течений. Сложное переплетение различных творческих тенденций в станковом искусстве. Символика – аллегорический образ революции в работах: К. Юона «Новая планета», Б. Кустодиева «Большевик», К. Петрова – Водкина «1918 год в Петрограде», В. Кандинского «Всадник», Н. Гончарова «Черные маки». Образование Вхутемаса – учебного заведения нового типа.

Самостоятельная работа: прочитать книгу о жизни и творчестве одного из художников (по выбору).

Тема. Супрематизм. Аналитическое искусство

Цель: Сформировать представление о русском супрематизме.

Задачи:

- дать понятие термина «Суприматизм»;
- дать представление о художнике Казимире Малевиче и его работах «Черный квадрат», «Девушка с гребнем»;
- дать представление об Аналитическом искусстве;

Содержание:

Супрематизм. Казимир Малевич «Черный квадрат», «Девушка с гребнем».

Павел Филонов. Аналитическое искусство. «Канон и закон», «Сделанные картины» - теоретические работы. Живопись - «Крестьянская семья», «Голова».

Самостоятельная работа: *познакомиться с теоретическими работами художника.*

Тема. Творческие группы и направления

Цель: Сформировать представление об искусстве 20-х годов футуризме

Задачи:

- дать понятие термина «футуризм»;
- сформировать понятие о творческих группах и направлениях АХРР, ОСТ, ОМХ, «Четыре искусства», «Крыло»;
- рассмотреть представителей различных творческих групп и направлений;

Содержание:

Творческие группы и направления. Их установка и практика- АХРР, ОСТ, ОМХ, «Четыре искусства», «Крыло». Представители этих направлений: И.Бродский, М Греков, А. Дейнека, К. Истомин, П. Кончаловский, В. Лебедев, А. Лентулов, А. Матвеев, И. Машков, П. Метурич, А. Осьмеркин, К. Петров-Водкин, Ю.Пименов, Н. Тырса, В Фаворский, Д. Штеренберг.

Историко-революционная тема в творчестве Б. Иогансона «Допрос коммунистов», Петрова-Водкина «1919 год. Тревога».

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард»

Тема. Архитектура России XX в.

Цель: Сформировать представление об русской архитектуре XX века.

Задачи:

- дать понятие термина «конструктивизм»;
- рассмотреть творчество таких архитекторов как братья Веснины, В. Татлин, К.Мельников;
- знать модернизацию схемы египетских гробниц в работах А.Щусева;
- сформировать представление о ренессансной линии в архитектуре И. Жолтовского;

Содержание:

Конструктивизм. Веснины, В. Татлин, К.Мельников.

Неоклассицизм. «Пролетарская дорика Фомина». Ренессансная линия в архитектуре И. Жолтовского, неорусская линия архитектуры и модернизация схемы египетских гробниц в работах А.Щусева.

Самостоятельная работа: *посмотреть образцы конструктивизма в Екатеринбурге.*

Тема. Искусство в годы Великой отечественной войны

Цель: Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны.

Задачи:

- знать роль искусства в пробуждении патриотических чувств;
- сформировать представление о плакатном искусстве;

Содержание:

Роль искусства в пробуждении патриотических чувств. Героическая тема. Роль политической карикатуры и плаката. Плакаты И Тоидзе. В. Корецкого, «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов, Мора, Дени. Графические серии Д. Шмаринова и А. Пахомова. Живопись. Массовый героизм народа. А. Дейнека «Оборона Севастополя», военный пейзаж в творчестве художника. С.Герасимов «Мать партизана». Патриотическая роль исторической живописи. П. Д. Корин - триптих «Александр Невский». Военный пейзаж в творчестве А. А. Дейнеки и Г. Г. Нисского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной, Е. В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М. Г. Манизера: «Народные мстители», «Зоя».

Самостоятельная работа: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических сериях Д. А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова и др.

Тема. Живопись послевоенного периода

Цель: сформировать представление об искусстве послевоенного периода.

Задачи:

- дать представление об основных темах искусстве послевоенного периода; +

Содержание:

Тема борьбы за мир и памяти. Графические серии Б. Пророкова и С. Красаускаса. Тема труда. Т. Яблонская «Хлеб», Т. Салахов «С вахты».

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом

Тема. Искусство 60-х, 70-х, 80-х годов

Цель: Сформировать представление об искусстве 60-х, 70-х, 80-х годов.

Задачи:

- дать представление об основных темах в творчестве художников того периода;

Содержание:

Разнообразие тем: от эпохальных гражданских, исторический до пристального интереса к внутреннему миру человека, окружающему его миру.

Тема ответственности и приоритет нравственного начала в творчестве передовых художников.

Интерес к метафоричности, иносказательности, образно-философской интерпретации бытия. Неоднозначность и сложность развития искусства 80-х – 90-х г.г. Портреты Д. Жилинского, Р. Фалька. Пейзажи Г. Нисского, М. Сарьяна, Э. Калныньша, А. Акопяна.

Натюрморты Д. Митрохина, А. Фонвизина, В. Фаворского. Творчества В. Попкова, Д. Кибрика, Т. Назаренко, Т. Романовой.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о художниках 60-х годов, представителях «сурового стиля».

Тема. Творчество уральских художников

Цель: Сформировать представление о выдающихся художниках Урала.

Задачи:

- дать представление о творчестве и жизни Уральских художников;

Содержание:

М.Ш. Брусиловского, Г.С. Мосина, Г. С. Метелева, А. Антонова, В.М. Воловича. Жизнь, творчество и программные произведения.

Самостоятельная работа: знакомство с сайтами художников.

Тема. Подготовка к экзамену

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация. В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования.

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:

- контрольные работы,
- устные опросы,
- письменные работы,
- тестирование,
- олимпиада.

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки

к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Итоговая аттестация

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании федеральных государственных требований. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с федеральными государственными требованиями.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗУН ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценка 5 «отлично»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.

Оценка 4 «хорошо»

1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические работы не совсем удачно.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Методы обучения

объяснительно-иллюстративный;
репродуктивный;
исследовательский;
эвристический.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций,

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка докладов, рефератов;
- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно- просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у обучающегося способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические способности.

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет несколько функций:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся);
- развивающую (развитие познавательных способностей учащихся - их внимания, памяти, мышления, речи),
- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности - честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов) обучающихся:

- способствует лучшему усвоению полученных знаний;
- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие способности личности;
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор;
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся.

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися самостоятельной работы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Преподавателю, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития обучающихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности.

При изучении предмета следует широко использовать знания обучающихся по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта преподавателей удастся избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного времени.

Желательно, чтобы обучающиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно- просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить обучающихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (средства обучения)

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной работы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными способами к основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного искусства» должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

Список литературы

Методическая литература

1. Примерная программа по учебному предмету ПО.02.УП.02. История изобразительного искусства, предметная область ПО.02. История искусств – Министерство Культуры Российской Федерации (Разработчики: А.Ю.Анохин, М.Е.Диденко, Т.А.Рымшина, Главный редактор: И.Е.Домогацкая)
2. Александров В.Н. История русского искусства. – Минск: Харвест, 2009
3. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. – М: Радуга, 1990
4. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века – начала 20 века. Т.2. – М: Радуга, 1990
5. Борзова Е.П. История мировой культуры. – С-Пб: Лань, 2002
6. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. – М: АСТ, 2001
7. В мире искусства. Словарь основных терминов. Ред. Мелик-Пашаев А.А. М.: Искусство в школе, 2001. – 384 с.
8. Волкова П.Д. Мост через бездну. В 5-ти книгах. М.: 2014 – 2015.
9. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. М.: 2009 – 344 с
10. Гнедич П.П. История искусства. – М: АСТ, 2009
11. Демпси Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. Искусство 21 век М.: 2008. – 303 с
12. Ильина Т.В. Введение в искусствоведение. М.: 2003. – 208 с.
13. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. – С-Пб: ДБ, 2003
14. История искусства: Художники, памятники, стили. – М: АСТ, 2008
15. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М: Высшая школа, 1990
16. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. – М: Астрель, 2006
17. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. В 4-х частях. – М.: АО "Новые учебники", 1998
18. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: от пирамид до небоскребов. – М: АСТ-ПРЕСС, 2001
19. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М: Архитектура-С, 2004
20. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: учеб. пособие. – М: ВЛАДОС, 2004
21. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 – начала 20 века. – М: Галарт, 2001

Учебная литература

1. Ильина Т. История искусств. Западноевропейское искусство. – М.: Высшая школа. 1983.
2. Ильина Т. Отечественное искусство. – М.: Высшая школа. 1989.
3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. М., 1990. Т. 1- 2.
4. Сокольникова Н.Н. История изобразительного искусства в 2-х томах – М.: Академия, 2007, – 304с., 208 с.
5. Филиппова А.Л. Беседы об искусстве: Первый год обучения: учеб. пос. – Краснодар, 2017. – 136 с.
6. Филиппова А.Л. История изобразительного искусства: Первый год обучения: учеб. пос. – Краснодар, 2016. – 136 с.
7. Филиппова А.Л. История изобразительного искусства: Второй год обучения: учеб. пос. / текст А.Л. Филиппова / науч. ред. А.Е. Филиппов. – Краснодар, 2016. – 155 с.
8. Филиппова А.Л. История изобразительного искусства: Третий год обучения: учеб. пос. / текст А.Л. Филиппова / науч. ред. А.Е. Филиппов. – Краснодар, 2016. – 155 с.